Л. М. МАСОЛ, Л. С. АРИСТОВА

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебник для 6 класса
общеобразовательных учебных заведений
с обучением на русском языке

Рекомендовано
Министерством образования и науки Украины

Харьков
«СИЦИЯ»
2014

УДК 78(075/3)
ББК 85.31я721
М 31

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(*Приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 г. № 123*)

ИЗДАНО ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА

Переведено по изданию: Музичне мистецтво : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Л. С. Аристова. — Харків : СИЦИЯ, 2014. — 160 с. : іл.

Научную экспертизу осуществлял Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского Национальной академии наук Украины
Эксперт — *Н. А. Костюк, старший научный сотрудник отдела музыковедения ИИФЭ им. М. Т. Рыльского НАН Украины, кандидат искусствоведения*

Психолого-педагогическую экспертизу осуществлял Институт проблем воспитания Национальной академии педагогических наук Украины
Эксперт — *О. А. Комаровская, ведущий научный сотрудник лаборатории эстетического воспитания Института проблем воспитания НАПН Украины, кандидат педагогических наук*

Ответственные за подготовку учебника:
А. В. Лотоцкая, главный специалист департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины;

О. Ф. Золочевская, методист высшей категории отдела научно-методического обеспечения содержания образования основной и старшей школы Института инновационных технологий и содержания образования МОН Украины

Масол Л. М.
М 31 Музыкальное искусство : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обучен. на русс. яз. / Л. М. Масол, Л. С. Аристова. — Харьков : СИЦИЯ, 2014. — 160 с. : илл.
ISBN 978-966-2542-63-9.

УДК 78(075/3)
ББК 85.31я721

ISBN 978-966-2542-62-2 (укр.)
ISBN 978-966-2542-63-9 (рус.)
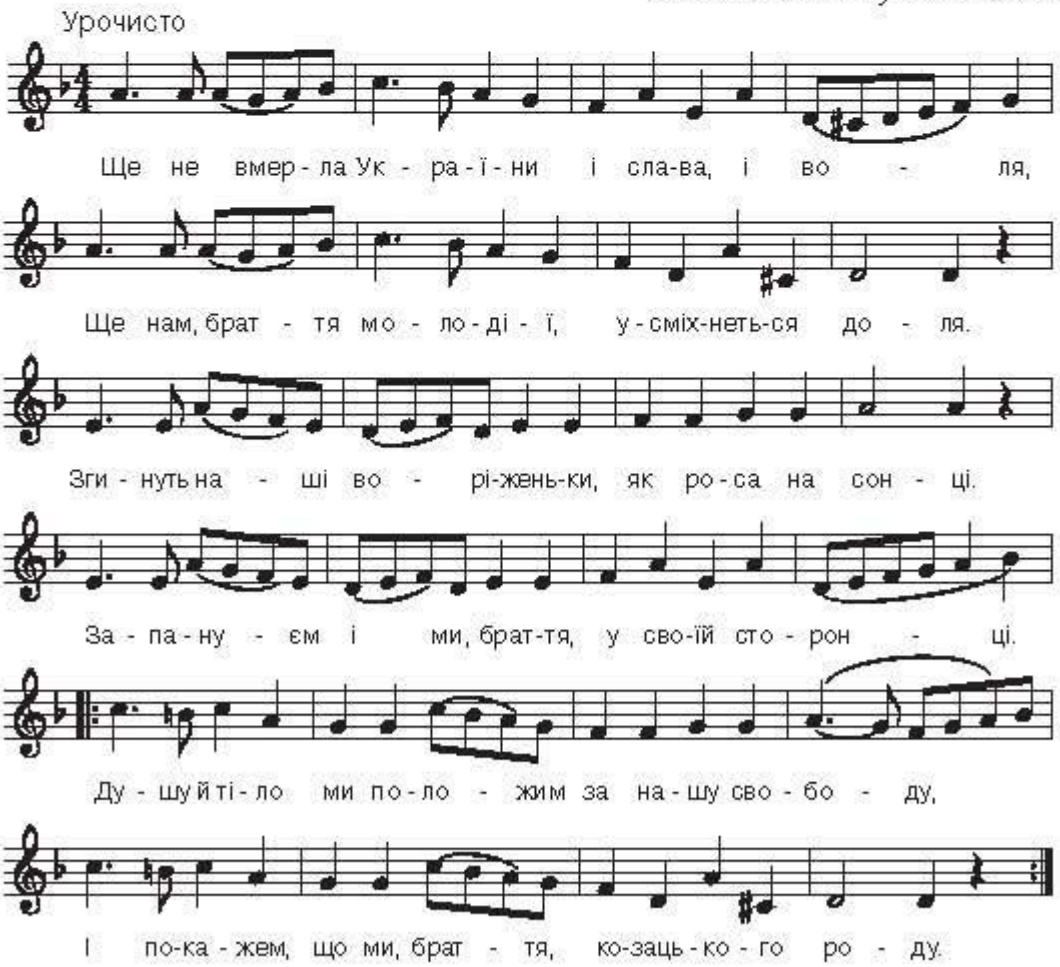
© Масол Л. М., Аристова Л. С., 2014
© Издательство «СИЦИЯ», 2014

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика *Михайла Вербицького*
Слова *Павла Чубинського*

Урочисто

Дорогие ученики!

В шестом классе вы продолжите познавать волшебный мир музыкального искусства, его интонационно-образный язык, выразительные средства. Материалы учебника — тексты и иллюстрации — помогут глубже понять особенности вокальной и инструментальной, хоровой и симфонической музыки.

Вместе мы будем учиться воспринимать, чувствовать и понимать музыку, петь, изучать произведения, чтобы ощущать себя свободно и уверенно в царстве музыкального искусства, язык которого обладает великой объединяющей силой, потому что понятен для всего человечества.

Вы узнаете много интересного о разных музыкальных жанрах — песне и романсе, кантате и оратории, сонате и симфонии... Вы ещё раз убедитесь в том, что музыка является неотъемлемой частью жизни каждого современного человека.

Рубрики «*Портрет композитора*», «*Музыкальный калейдоскоп*», «*Музыкальная шкатулка сказок и легенд*», а также многочисленные задания для обобщения и самостоятельного поиска в конце тем помогут вам не только расширить свои познания в музыке, но и обогатить палитру информации о художественной культуре в общем.

Надеемся, что истинное эстетическое наслаждение вы получите, исполняя народные и композиторские песни, которые размещены на страницах учебника, а также слушая различные музыкальные произведения, предложенные нами. Ведь мы хотели поделиться с вами радостью, которую дарит музыка.

Помните: уроки музыкального искусства — это лишь ступени к вершинам художественного познания и творческой самореализации.

Желаем, чтобы музыка всегда сопровождала вас по жизни, чтобы её мелодии и ритмы прикасались к струнам вашей души и, находя в ней эмоциональный резонанс, помогали понять себя и окружающий мир.

Так пусть звучит музыка в каждом доме и в каждом сердце!

С огромным уважением *Авторы*

ГЛАВА 1 ЖАНРЫ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Музыка не имеет отечества,
отечество её — вся Вселенная.
Ф. Шопен,
польский композитор

Темы 1–2

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: ПЕСНЯ И ГИМН

Все музыкальные жанры условно можно поделить на две большие группы — *вокальные* и *инструментальные*. Например, песня, исполняемая голосом, принадлежит к вокальным жанрам, а танец, который играют на скрипке или баяне, — к инструментальным. В музыке существуют произведения, в которых сочетаются пение и игра, они относятся к *вокально-инструментальным* жанрам. В опере звучат голоса исполнителей, то есть преобладает вокальная музыка. В балете можно услышать инструментальную музыку. Но в тоже время и оперные, и балетные спектакли мы воспринимаем со сцены музыкального театра, поэтому эти жанры относятся к *музыкально-театральным*.

Существуют музыкальные жанры, масштабные по форме и содержанию, например, симфония или оратория. Для выражения внутреннего мира человека композитора используют пьесы-миниатюры, романсы — жанры камерной музыки.

Жанр — род произведений искусства, их разделение по определённым особенностям, которые проявляются в содержании и форме.
Ка́мерная музыка — произведения, исполняемые небольшим составом музыкантов.

Определите, на какой иллюстрации изображены исполнители вокальной музыки, а на какой — инструментальной.

1

2

3

1 — *Лука делла Роббиа*. Кантория;
2 — *Э. Дега*. Танцовщица; 3 — *А. Гойденко*. Оркестр

I

Для музыкального искусства характерен неповторимый, волшебный язык звуков, интонаций. Он отличается от «языка» других искусств особой эмоциональной глубиной. Поэтому и не удивительно, что в музыке на протяжении тысячелетий сформировалась палитра жанров: песня и танец, опера и симфония и так **далее. Отличия между музыкальными жанрами заключаются прежде всего в содержании и форме, и, конечно же, во влиянии на слушателей. Ведь произведения различных музыкальных жанров вызывают** разные чувства и мысли.

Э. Кай. Колыбельная

Простые *вокальные* **жанры музыки появились в тот момент, когда человек научился общаться с другими при помощи звуков. Многие из древних жанров вокальной музыки живут и поныне — они сохранились в быту и искусстве народов мира. К таким жанрам относится** *колыбельная*. **Сегодня, как и тысячи лет тому назад, её мелодию напевают детям перед** сном.

Попробуйте исполнить ***вокализом*** (напев мелодии без слов гласными звуками, например «а-а-а») любой мотив с убаюкивающими интонациями.

Песня сопровождает человека всегда — и в радости, и в печали. Во все времена песни с торжественными интонациями подбадривали защитников своего Отечества, которые шли в бой с врагом. **Песнями в мажорном ладе и зажигательными танцами сопровождались** народные и семейные праздники, гуляния. Сегодня невозможно представить народ, в музыкальной сокровищнице которого не было бы песен, созданных предками. Ведь, помимо мелодичности, народная песня наполнена мудростью и хранит историческую память.

Подумайте, в чём заключаются особенности народной песни. Вспомните, какими бывают народные песни. Когда, как и кто их исполнял?

Язык народных мелодий разных стран развивается на протяжении тысячелетий. Человек с детства слышит фольклорные **интонации той местности, где он проживает. Поэтому, когда язык композиторов связан с фольклором, прежде всего с песней и танцем,** его легко понять. Творцы музыки отбирают самые яркие и интересные элементы народных песен и танцев, обогащают их новыми музыкальными красками, поэтому фольклорные интонации звучат по-новому. Такие музыкальные произведения слушатели легко воспринимают и понимают, поскольку знакомы с творчеством своего народа с ранних лет.

Вспомните, как называется композиторское изменение народной песни.

Обработками народных песен увлекались и украинские композиторы, в частности Николай Лысенко, Николай Леонтович, Филарет Колесса и другие. А известный немецкий **композитор Людвиг ван Бетховен создал довольно необычный** песенный «музей». Он собрал и обработал оригинальные народные песни: шотландские, ирландские, польские, швейцарские, итальянские и другие.

Песенный фольклор используется в музыке разных жанров. В народном творчестве песню обычно исполняют без инструментального сопровождения. А вот в профессиональном наоборот — песенные мелодии исполняют обычно в сопровождении инструмента. Так, в инструментальной музыке очень распространены пьесы с названиями «Мелодия», «Песня».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

КАК ПЕСНЯ НАУЧИЛА ЛЮДЕЙ РАДОВАТЬСЯ

(По *А. Лопатиной, М. Скребцовой*)

В древние времена люди не умели петь, потому что они не умели радоваться. Днём люди охотились и собирали съедобные растения, а ночью прятались в пещерах и зажигали костры. Люди иногда танцевали вокруг костров под бой барабанов. Это были ритуальные пляски, изображавшие сцены охоты и борьбы. Они вселяли отвагу в сердца

Ж. Уолл.
Ангел земли

мужчин, но не было в этих танцах радости, потому что они рассказывали об опасностях охоты.

— Небо, научи людей радоваться, тогда жить им станет легче, — попросила однажды Земля.

— Хорошо, Земля, я пошлю тебе семена чудесных цветов, — ответило Небо, — солнышко согреет их, тёплый весенний дождь напоит, а ты помоги им вырасти и расцвести.

Умытая и согретая Земля вырастила повсюду весёлые разноцветные цветы, но люди не смотрели на цветы. Они бродили по цветущим лугам, искали съедобные коренья, а их лица были по-прежнему угрюмы.

— Цветы прекрасны, Небо, но люди думают только о пропитании и не видят красоты цветов, — вздохнула Земля.

— В каждом цветке спрятана маленькая незаметная радость. Надо показать людям бóльшую радость, чтобы они развеселились, — задумчиво проговорило Небо и попросило солнце и дождик зажечь в небе красавицу радугу.

Раскинулась над землёй семицветная радуга, но люди не заметили её. Они всё время смотрели в землю, искали съедобные растения.

— Радуга, неужели люди никогда не узнают, что такое радость! — расстроилось Небо.

Задрожала радуга, зазвенела, запела, и семь её разноцветных дуг превратились в семь разноцветных ноток. Сплелись семь ноток в весёлые песенки и полетели вокруг Земли. Первыми подхватили песни птицы. Люди подняли головы вверх и прислушались к пению птиц. На их губах появились улыбки. Невольно они стали напевать, подражая птицам, а затем звону ручейка и шелесту листвы.

Вечером люди вернулись в пещеру и зажгли костёр. Вдруг одна девушка, в сердце которой поселилась весёлая песня радуги, вспомнила её и тихонько запела, а молодой охотник взял барабан и стал отбивать на нём весёлый ритм.

Барабан звучал так весело, что многие подхватили весёлую песню и пустились в пляс.

Так люди научились радоваться. Они увидели, как прекрасны цветы, услышали, как звонко поют птицы, и сами научились петь. Жить людям стало легче, потому что песня и музыка дают человеку силу и свободу. «От дождя травы расцветают, от песни — душа», — говорят старики.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Лев Ревуцкий, «**Песня**».

В чём заключаются музыкальные особенности этого произведения? Какой характер мелодии: песенно-повествовательный или танцевальный? Определите музыкальную форму произведения, тип развития музыки, кульминацию. Воплощён ли в пьесе контраст?

Австрийский композитор Густав Малер с небывалой глубиной отображал в своей музыке мир природы и человека. Он написал **необычную Симфонию № 1, в которой рассказал историю странствий юноши. В III части герой встречается с лесными животными, прячущимися в глуши («О чём мне рассказали** дикие лесные звери»).

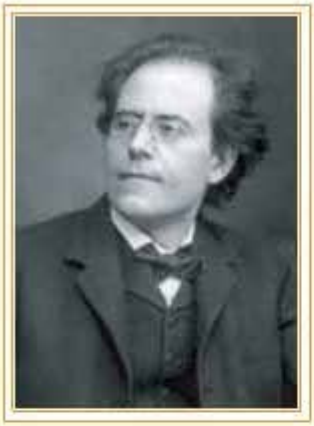
Прослушайте фрагмент III части **Симфонии № 1 ре мажор** Г. Малера. Определите, какую народную песню использовал композитор.

- Украинская народна песня «**Девка Явдошка**»
- Французская народная песня «**Братик Яков**»
- Русская народная песня «**Во поле берёза стояла**»

Густав Малер, **Симфония № 1 ре мажор** (*III часть, фрагмент*).

Как изменился музыкальный язык песни в этом симфоническом произведении? На каких инструментах исполняется мелодия? Как вы считаете, почему Г. Малер назвал эту часть «Жалобным маршем»?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Густав МАЛЕР:

«Симфония должна быть похожа на Вселенную. В ней должно быть всё...»

Гу́став Ма́лер (1860–1911) — австрийский композитор-симфонист и дирижёр. Родился в многодетной семье. В детстве проявил незаурядную музыкальную одарённость, знал много народных песен.

В 15 лет Густав начал обучение в Венской консерватории. К сожалению, его первое значительное произведение — кантата «Жалобная песнь» — не имела ожидаемого успеха. Поэтому разочарованный автор решил посвятить себя дирижёрской деятельности.

Позднее Малера пригласили на должность дирижёра Пражской оперы. Он возглавлял оркестры оперных театров Лейпцига, Будапешта, Гамбурга, Вены, Нью-Йорка. Композитор с большим успехом дирижировал исполнением и классических произведений, которым придавал новое звучание, и произведений талантливых современников. На протяжении всей своей жизни он не оставлял композиторской деятельности.

В творческом наследии композитора — несколько симфоний, тетрадь песен «Волшебный рог мальчика» и многое другое.

Театр оперы и балета (*г. Прага, Чехия*)
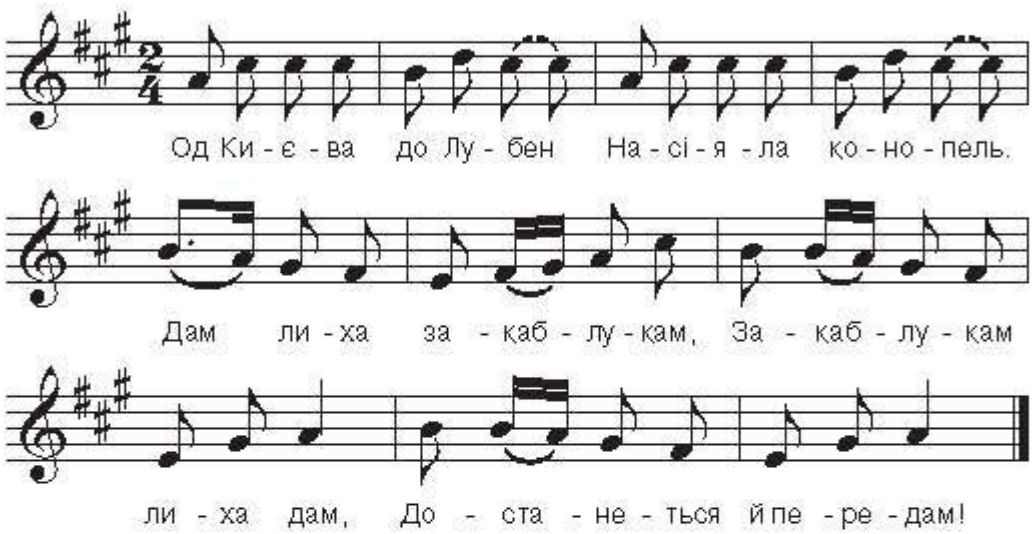

Я в мире музыки: пою, выражаю

ОД КИЄВА ДО ЛУБЕН

Украинская народная песня

Оживлённо

1. Од Киє́ва до Лубе́н
Насіяла конопе́ль.

Припев:
Дам лиха закаблукам,
Закаблукам лиха дам,
Достанеться й передам!

2. Од Ніжи́на до Прилуки
Та побила закаблуки.
Припев.

3. Од Полтави до Хорола
Черевички попорола.
Припев.

4. А мій батько чоботар,
Черевички полатав.
Припев.

5. Запряжу я ко́зу в віз
Та й поїду по рогіз.
Припев.

6. Запряжу я півня в сани
Та й поїду до Оксани.
Припев.

7. Запряжу я барана́ —
Куди люди, туди й я.
Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Как вы понимаете понятие *музыкальный фольклор*?
2. Расскажите о любимой народной песне своей семьи.
3. Вспомните, что вы знаете о возникновении песни, происхождении музыки и музыкальных инструментов.
4. Исполните украинскую народную песню «Од Києва до Лубен» с инсценировкой. Во время исполнения импровизируйте танцевальные движения в соответствии с сюжетом песни.

Задание по желанию. В свободное время прослушайте обработки народных песен Л. ван Бетховена и Н. Леонтовича. Сравните их и определите особенности.

II

Одним из древнейших вокальных жанров, который распространён сегодня во всём мире, является *гимн*.

Гимн — жанр камерно-вокальной музыки; хвалебное произведение торжественного характера.

Первые гимны исполнялись как молитвенные песнопения в храмах Древнего Египта. В качестве поэтической и музыкальной **формы гимн был распространён и в Древней Греции, где его** исполнял хор или отдельные певцы под аккомпанемент кифа́ры. Гимны посвящались богам, героям, победителям, а тексты к ним писали известные поэты.

Позднее гимны получили статус официальных музыкальных символов стран. Торжественная музыка отображает духовность наций, а патриотичные тексты гимнов прославляют государство.

Во второй половине XIX ст. фольклорист и поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Україна...». Музыку к этой поэзии написал композитор Михаил Вербицкий, который жил и работал возле г. Перемышля, в те времена на территории Украины, входившей в состав Польши. Патриотическая песня, опубликованная с нотами в 1865 г., поднимала дух украинцев, живших возле границы. Музыка М. Вербицкого и стихотворные строки П. Чубинского стали Государственным Гимном независимой Украины.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Государственный Гимн Украины (*в различных исполнениях*), музыка *Михаила Вербицкого*, стихи *Павла Чубинского*.

Обратите внимание на характер произведения. С какими чувствами, как вам кажется, нужно исполнять музыку этого жанра?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

«Вербицкий для нас является не только музыкантом, но и символом нашего национального возрождения в Галиции...»

Станислав ЛЮДКЕВИЧ,
украинский композитор

Михаил Михайлович Вербицкий (1815–1870) — украинский композитор и хоровой дирижёр, священник, педагог. Родился в с. Яворник Руськи (Польша), крещённый в с. Улюч, где его отец работал священником. В 10 лет Михаил потерял отца. Воспитывать будущего композитора и его брата взялся дальний родственник — епископ Иван Снигурский, который основал музыкальную школу. Именно здесь Михаил овладевал композицией, пел в хоре, выступал как солист.
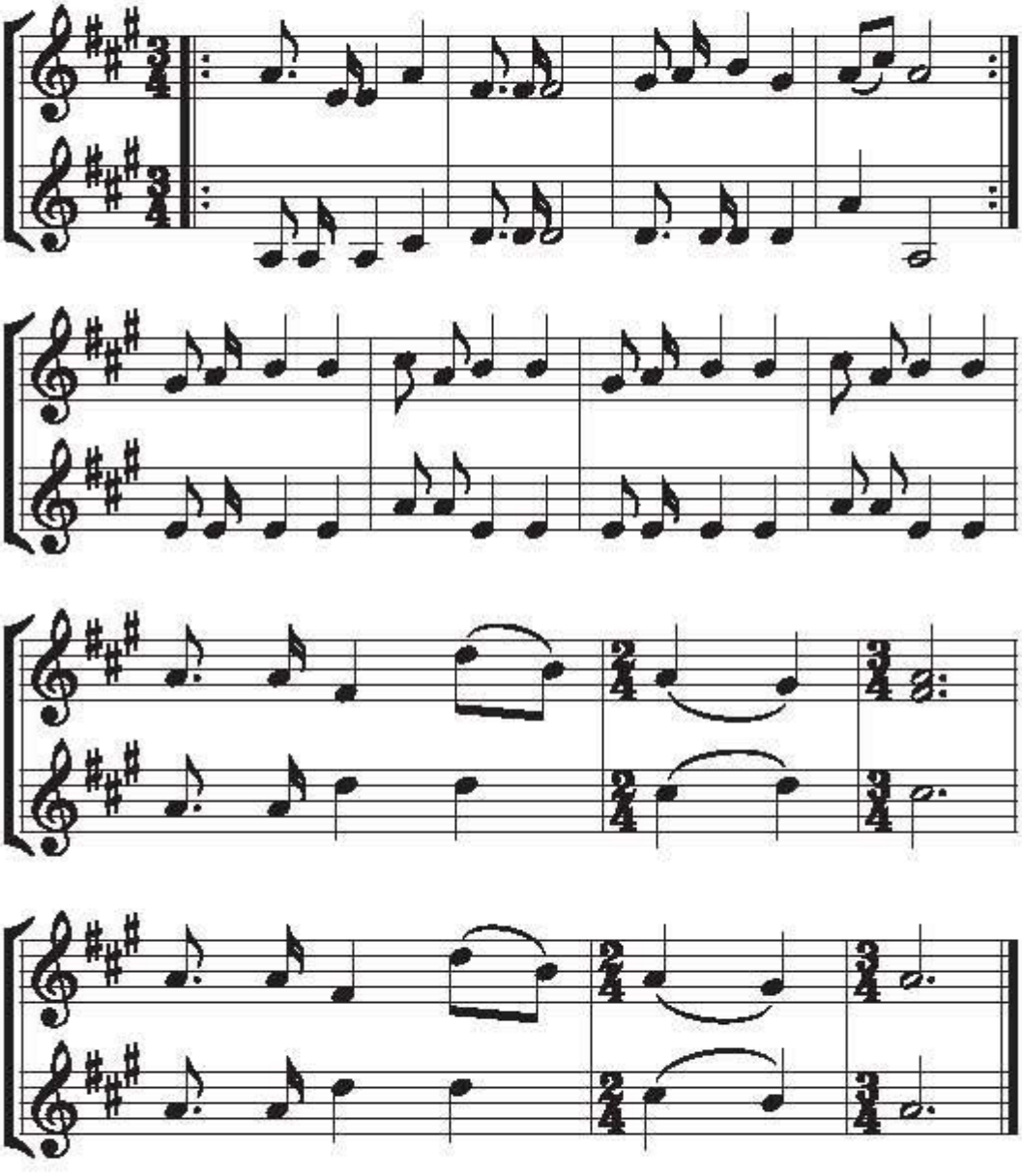
Во время обучения в духовной семинарии (г. Львов) М. Вербицкий руководил хором, учился играть на гитаре. Этот инструмент сопровождал его всю жизнь. До нас дошло только «Поучение Хитары» — первое украинское пособие для самообучения.

Позднее М. Вербицкий обратился к религиозной музыке. Композитор писал также непревзойдённую музыку для постановок на сценах украинских театров. Так появилось свыше 20 музыкальных спектаклей («Верховинцы», «Жолнёр-волшебник» и другие).

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Гимн «ГАУДЕАМУС»

Неизвестный автор

Обратите внимание на особенности музыкального языка, подчёркивающие торжественный характер произведения: выразительную мелодию, сдержанный темп, чёткий пунктирный ритм.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Всемирно известный студенческий гимн «**Гаудеамус**», что в переводе с латинского означает «Будем радоваться», возник во времена создания первых европейских университетов. В этой песне прославляется молодость и радостная жизнь студентов, чествуются академия и профессура. Сегодня можно найти немало переводов этого гимна на разные языки, в частности на украинский, русский.

Л. де Волтолина. Средневековый университет

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие произведения относятся к вокальному, инструментальному, вокально-инструментальному жанрам?
2. Как вы понимаете понятие *камерная музыка*? Приведите примеры произведений, которые принадлежат к камерно-вокальным жанрам.
3. Охарактеризуйте в общих чертах особенности гимна как жанра вокально-инструментальной музыки.
4. Вместе с одноклассниками создайте гимн класса или школы.

Задание по желанию. В свободное время найдите в Интернете поэтический перевод на русский язык студенческого гимна «Гаудеамус». Воспользуйтесь помощью взрослых.

РОМАНС И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ: СЕРЕНАДА, БАЛЛАДА

Вокальное лирическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением чаще всего называют не песней, а *романсом*. Слово «романс» имеет испанское происхождение и вначале означало светскую песню на романском, т.е. на испанском языке.

Рома́нс — жанр камерно-инструментальной музыки; вокальное лирическое произведение, исполняемое с инструментальным сопровождением.

Позднее форма романса усложнилась, появились его разновидности: серенада, элегия, баллада и т.п. Начало расцвета этого жанра приходится на первую половину XIX ст., когда интерес к лирическому искусству был чрезвычайно высок. В ту эпоху свои небольшие вокальные шедевры создали австрийский романтик Франц Шуберт, русский композитор Михаил Глинка и другие.

Вскоре ряды композиторов, пишущих романсы, пополнились именами украинских композиторов: Николая Лысенко, Семёна Гулака-Артемовского, Якова Степового, и русских — Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова. Волшебные песенные мелодии звучат также в вокальной лирике норвежского композитора Эдварда Грига. Созданные им романсы и ныне можно услышать в концертных программах, они, как и раньше, имеют огромный успех.

I

Романс, как и песня, по своей природе тесно связан с поэзией. Красивые стихи нередко характеризуются как «музыкальные», они будто сами «просятся», чтобы их положили на музыку. Вы никогда не услышите произведения этого жанра в исполнении хора, ведь в романсе выражены глубоко личные чувства.

Немало романсов — это лирические зарисовки, в которых композиторы передают своё настроение, мысли, впечатления, мечты. Единство слова и музыки — важнейший признак романса.

Значение инструментального сопровождения также важно: оно помогает глубже раскрыть поэтический образ.

Творчество русского поета Михаила Лермонтова, в том числе переводное, отличается невероятной музыкальностью, поэтому во все времена привлекало внимание многих композиторов. Так, стихотворение «Горные вершины» вдохновило Александра Варламова, Антона Рубинштейна и Георгия Свиродова на написание романсов, каждый из которых красив по-своему.

Прочитайте стихотворение М. Лермонтова «Горные вершины...». Как воспринимает природу поэт? Какое эмоциональное состояние ощущается?

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы:
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты!
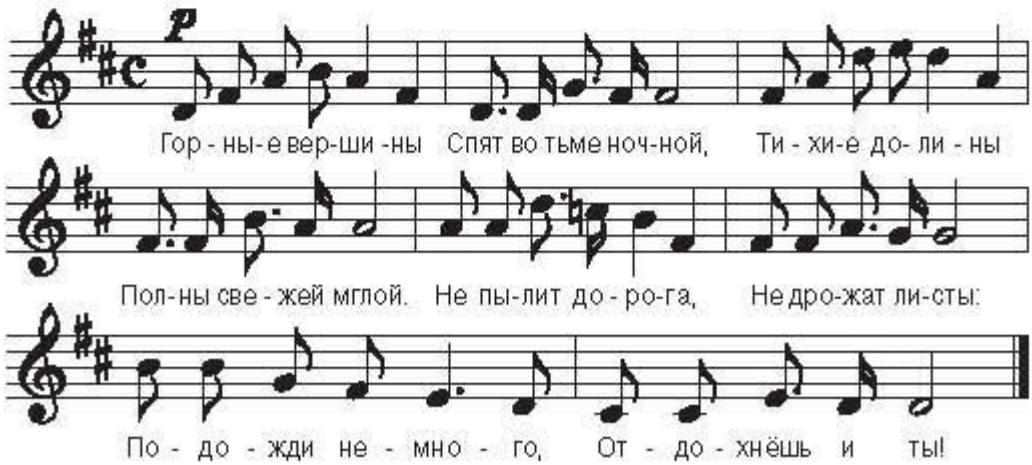

М. Лермонтов. Вид на Тифлис

Я в мире музыки: пою, выражаю

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

Стихотворение *М. Лермонтова* Музыка *А. Рубинштейна*

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

А. Варламов; А. Рубинштейн; Г. Свиридов, «**Горные вершины**».

Какими музыкальными средствами композиторы подчёркивают поэтический образ горных вершин? Обратите внимание на развитие мелодии, ритм, темп исполнения романсов. Что общего и какие различия можно отметить? Какой романс вам понравился более всего? Почему?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Георгий Васильевич СВИРИДОВ: «Моя форма — песня. Отдельная, заключённая в себе идея...»

Георгий Васильевич Свири́дов (1915–1998) — русский композитор, автор вокальных и хоровых произведений, в которых самобытное развитие нашли национальные певческие традиции.

Родился в городке Фатеже Курской губернии (Россия). В детстве пел в церковном хоре, играл в оркестре народных инструментов. Учился в Ленинградской консерватории (сейчас г. Санкт-Петербург). В 19 лет написал цикл романсов на стихи Александра Пушкина, которые стали классикой камерно-вокальной музыки.

Свиридова считают основателем жанра «музыкальная иллюстрация», как сам его называл композитор. В своих музыкальных иллюстрациях композитор словно писал литературное произведение музыкальным языком. Музыкальный жанр, с которым Свиридов идёт по жизни, — это песня. Также композитор создавал хоры и пьесы для детей. Вообще творчеству композитора присущи глубокое проникновение в народно-национальные истоки русской культуры и музыки, самобытность, содержательность и, вместе с тем, — ясность и простота изложения.

Свои мысли и размышления о музыке, литературе, искусстве и культуре Георгий Свиридов записывал в дневники, которые впоследствии были объединены в книгу «Музыка как судьба».

Сравните настроения прослушанных романсов с настроениями картин Николая Рериха. Созвучны ли они? Поясните свою мысль.

Н. Рерих.
Шатровая гора

Н. Рерих.
Гора пяти сокровищ

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Назовите известных композиторов — авторов романсов.
2. Попробуйте обобщить и определить характерные особенности романса как вокального жанра.
3. Пофантазируйте: какая цветовая гамма соответствует лирике романса?
4. Представьте себя композиторами. В каком вокальном жанре лучше написать музыку к стиху «Стояла я и слушала весну» Леси Украинки?

Задание по желанию. Создайте иллюстрацию к романсу на стихотворение М. Лермонтова «Горные вершины» или подберите репродукции картин, созвучных поэзии по смыслу и настроению.

II

В музыкальном искусстве есть жанровые «родственники» романса. Среди основных его разновидностей самые известные — серенада, элегия, баллада.

Слово «*серенада*» происходит от итальянского «вечер». «Аль серено» («на открытом воздухе») — именно так называли тёплую **вечернюю погоду, когда под окнами прекрасных дам звучали песни влюблённых кавалеров. Летними вечерами улицы итальянских и испанских городов наполнялись мелодиями серенад. Исполнитель мог блеснуть своим красивым голосом, умением играть на мандолине, лютне или гитаре, а также композиторским и поэтическим талантами. Девушка же могла либо влюбиться в его голос, либо остаться к нему равнодушной.** Считается, что серенада — это своеобразная «музыкальная маска», под которой было спрятано настоящее лицо юноши.

Серена́да — разновидность романса; музыкальное произведение, которое исполняется в сопровождении лютни, мандолины или гитары под окнами девушки вечером или ночью.

Ж.-Ж. Вибер. Серенада

Ф. Купер. Венецианки, слушающие серенаду

Позднее композиторы начали писать и инструментальные серенады, в частности по заказу знати. Такие произведения обычно исполнял небольшой оркестр под открытым небом.

Вспомните известную вам «Маленькую ночную серенаду» В.-А. Моцарта. Это вокальное или инструментальное произведение? Какой характер музыки? Какую картину можно представить, слушая эту серенаду?

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Хоакин Малатс, «**Испанская серенада**» (*гитара*).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Ло́тня — струнно-щипковый инструмент у народов Древнего Египта, Индии, Китая, Греции. Арабы называли её «королевским инструментом». Они привезли лютню в Испанию, откуда инструмент распространился по Европе и быстро покорил её. Несколько веков подряд лютня царила на музыкальном небосклоне. На ней исполняли соло, её голос звучал в ансамблях и во время пения.

Мандоли́на — один из многочисленных потомков лютни. Она возникла в Италии и постепенно стала любимым народным инструментом не только на родине, но и за её пределами. На восьми струнах мандолины играют медиатором — небольшой каплевидной пластиной. Оркестр из мандолин (часто с гитарами) называют «неаполитанским».

Лютня

Мандолина

Караваджо. Лютнист

Кого изобразил художник? Предположите, где находится музыкант. К какой группе принадлежит изображённый инструмент, на котором играет юноша? Представьте себя персонажем картины. Музыку каких жанров вы бы исполняли?

Одним из старинных вокальных жанров является баллада. Это слово означало «танцевальная песня». **Простые тексты баллад** позднее начали усложняться. В них описывались трогательные, а иногда фантастические истории о подвигах, любви. Со временем баллада утратила танцевальность, а этим словом стали называть песню повествовательного характера, в которой речь идёт преимущественно о необыкновенных или легендарных событиях.

Балла́да — разновидность романса; вокальное или инструментальное произведение романтического содержания, насыщенное яркими, часто фантастическими образами.

Баллады исполнялись поэтами-трубадурами. Слушатели обращали внимание не на музыку, а на поэтическое повествование о значительных событиях. Постепенно жанр баллады стал литературным: **в поэтических строфах сохранилась напевность ритма.** Со временем баллада возродилась как инструментальный жанр музыки.

Музыка баллады развивается последовательно, отображая развитие сюжета поэтического текста в вокальных образах или, согласно замыслу, в инструментальных произведениях.

Прочитайте стихотворение немецкого поэта Иоганна Гёте «Лесной царь» в переводе В. Жуковского. Сколько действующих лиц в произведении? Какую по характеру музыку можно написать для каждого из них?

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Иоганн Гёте (*перевод В. Жуковского*)

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

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

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

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

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

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

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

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

Г. Плюддеманн.
Иллюстрация к стихотворению И. Гёте «Лесной царь»

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Франц Шуберт, баллада «**Лесной царь**».

Какие музыкальные образы возникают в вашем воображении? Охарактеризуйте эмоциональное состояние главных героев. При помощи каких средств музыкальной выразительности композитор передаёт драматическое содержание произведения? На каком инструменте исполняется музыкальное сопровождение? Что оно напоминает? Помогает ли музыка почувствовать поэтического драматизм произведения?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Франц ШУБЕРТ:

«О фантазия! Ты высшее сокровище человека, неисчерпаемый источник, из которого пьют как художники, так и учёные!»

Франц Шу́берт (1797–1828) — австрийский композитор, автор свыше тысячи музыкальных произведений, среди которых более 600 песен.

Родился в семье школьного учителя в г. Лихтенталь — предместье Вены. Его первыми музыкальными наставниками были отец, старший брат и регент церкви. В детстве пел в придворной капелле.

В 1813 году Шуберт поступил в учительскую семинарию и уже через год преподавал в школе, где служил его отец. Несколько лет подряд Шуберт давал уроки музыки, неоднократно старался получить постоянную музыкальную должность, но безрезультатно. Вопреки жизненным обстоятельствам он не прекратил свою композиторскую деятельность. Франца окружали друзья, почитатели его творчества, которые помогали композитору материально. Произведения композитора исполняли в кругу друзей: такие вечера назывались «шубертиадами».

Добрый, жизнерадостный и чрезвычайно скромный Шуберт создавал простую музыку — светлую и искреннюю. Гениальный музыкант прожил недолгую и трудную жизнь, но его музыка удивляет и волнует слушателей и по сей день.
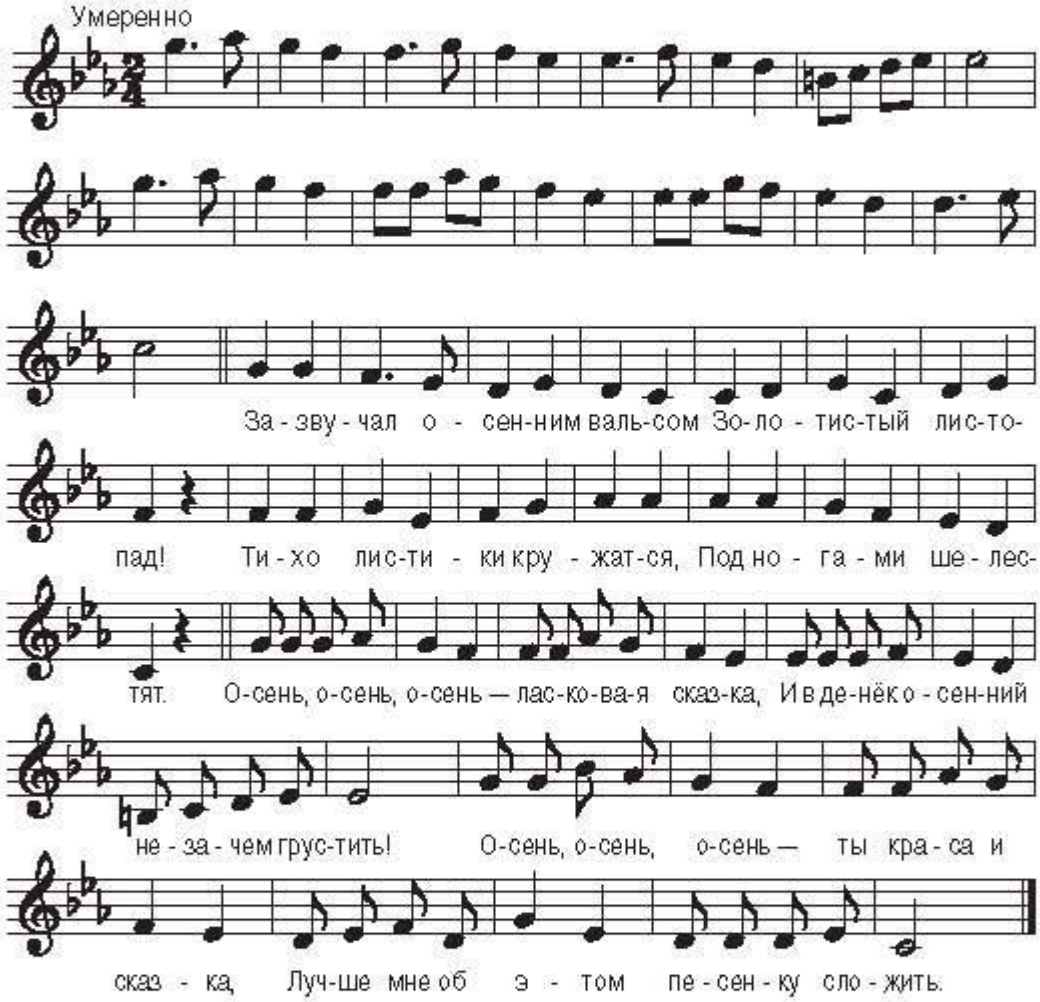

Памятник Ф. Шуберту в г. Вена (*Австрия*)

Я в мире музыки: пою, выражаю

ЛАСКОВАЯ ОСЕНЬ

Стихи *Л. Ратич* Музыка *А. Олейниковой*

1. Зазвучал осенним вальсом
Золотистый листопад!
Тихо листики кружатся,
Под ногами шелестят.

Припев:
Осень, осень, осень — ласковая сказка,
И в денёк осенний незачем грустить!
Осень, осень, осень — ты краса и сказка,
Лучше мне об этом песенку сложить.

2. Солнышко ещё высоко
И гуляет детвора,
Только птицам в путь далёкий
Собираться уж пора!

Припев.

3. Птицы скоро улетают,
Осень скажет: «В добрый путь!»
До свиданья, милый аист,
Возвратиться не забудь!

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. В какой стране зародилась серенада? Назовите особенности этого камерно-вокального жанра.
2. Расскажите о связях музыки с поэзией в жанре баллады.
3. Найдите в украинской литературе стихи, тематика которых соответствует жанрам романса, серенады, баллады. Попробуйте придумать мелодию к одному из стихотворений.

Музыкальный проект. Создайте школьную фонотеку. Подбирайте для кабинета музыки записи известных произведений. Выберите темы для коллективного и индивидуального исследования по отдельным жанрам. Напишите аннотации к подобранным произведениям.

Задание по желанию. Проведите с одноклассниками музыкально-литературный вечер «Волшебные звуки романсов и серенад». Составьте программу из известных произведений отечественных и зарубежных композиторов, подберите стихи и произведения живописи, созвучные настроениям вокальной музыки.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: АВТОРСКАЯ И ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ

I

В течение своего многовекового развития вокальные жанры приобрели разнообразные виды и формы.

Авторской (бардовской) песней **называют жанр вокальной музыки, созданной музыкантом-любителем, т.е. человеком, который по профессии не является композитором.** Чаще всего это — не только автор стихов и музыки, но и певец-исполнитель **и аккомпаниатор одновременно. Таких музыкантов называли** *бардами*, они сопровождали своё пение игрой на гитаре.

Бард — певец-поэт у древних кельтов, позднее — профессиональный поэт; сейчас — исполнитель-аматор авторских (собственных) песен.

Как вы считаете, почему современные барды выбрали именно гитару?

Памятник слепому барду в г. Ноббери (*Ирландия*)

Слово «бард» возникло очень давно и на французском языке означает «**провозглашать, петь**». **Бардами называли** странствующих поэтов-певцов кельтских племен, проживавших преимущественно **на территории современной Ирландии,** Уэльса и Шотландии. В своих песнях они прославляли народных героев.

В Средневековой Европе таких певцов называли по-разному: жонглёрами, трубадурами, менестрелями, шпильманами, труверами, миннезингерами, а в Древней Руси — скоморохами.

Современная авторская песня зародилась во второй половине XX ст. и быстро распространилась среди разных слоёв населения. **Она активно развивалась в творчестве Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого**

и других. Возник особый герой авторской песни — романтик, лирик, мечтатель, путешествующий с рюкзаком или гитарой за плечами.

Среди известных представителей современной украинской авторской песни — Эдуард Драч, Сергей Шишкин, Ольга Богомолец, Мария Бурмака.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Герб Ирландии

Древняя арфа «Квин Мэри»

В древности в скандинавских странах барды жили при дворах правителей и пользовались большим авторитетом. Во времена освободительной борьбы ирландские барды стали носителями национальной идеи. Они были не только музыкантами, но и прекрасными поэтами, знали историю и традиции родного края. При дворе короля или правителя барды исполняли ряд обязанностей: служили летописцами и сатириками, восхваляли своих хозяев и подвергали критике их соперников.

Время от времени проходили состязания бардов, на которых лучших из них награждали за песни, музыкальные произведения и игру на инструментах. Барды пели и декламировали стихи в сопровождении *арфы* — старинного кельтского струнного инструмента. Поэтому и не удивительно, что на гербе современной Республики Ирландии изображён именно этот инструмент.

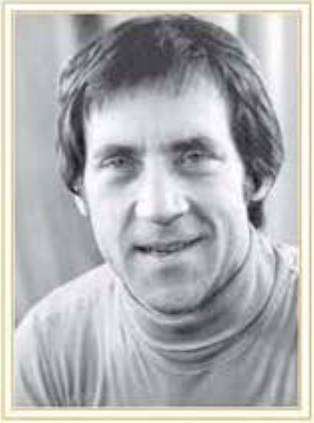
Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Владимир Высоцкий, «**Песня о потерянном времени**», «**Песня о добре и зле**» из музыкальной постановки сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Мария Бурмака, «**Розмалюю писанку**».

Какой характер музыки? Какие чувства вызывают эти песни? Сравните их. Чем они похожи? В чём различия между ними?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Владимир Семёнович ВЫСОЦКИЙ:

«Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда весёлых песен не пою».

Владимир Семёнович Высо́цкий (1938–1980) — русский актёр, поэт, автор-исполнитель песен. Родился в семье военнослужащего, уроженца Киева. Мать — переводчик немецкого языка. Раннее детство прошло в московской коммунальной квартире, жизнь в которой он отобразил в своих певческих поэзиях. Посещал драмкружок в доме учителя. Поступил в Московский инженерно-строительный институт, но вскоре оставил обучение. Студенческие годы прошли на актёрском отделении Школы-студии МХАТ. После окончания работал в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. В эти годы начинал писать песни, в частности к кинофильмам.

В 1964 г. пополнил актёрский состав Московского театра драмы и комедии на Таганке, где проработал до конца жизни. Интерес к авторской песне появился у него после знакомства с творчеством Булата Окуджавы, которого Высоцкий считал своим учителем.

«Нужно работать!» — вот жизненное кредо Высоцкого. Если бы это было возможным, он работал бы круглые сутки. Можно утверждать, что в каждой его песне — правда жизни.

Высоцкий исполнял песни под акустическую семиструнную гитару, но к «бардовскому» движению себя не причислял. Как композитор и поэт В. Высоцкий написал свыше 100 стихов, около 600 песен, в частности, песни к музыкальной сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
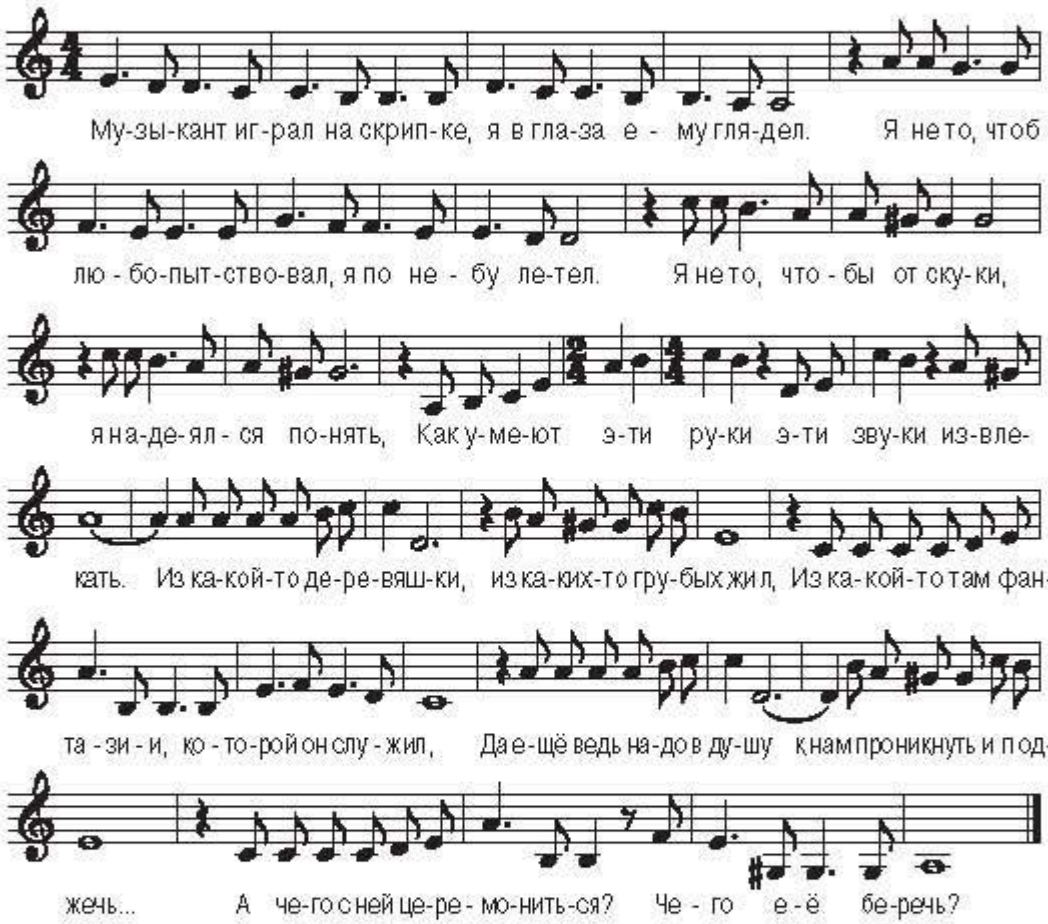

Фрагмент памятника В. Высоцкому в г. Харькове

Я в мире музыки: пою, выражаю

МУЗЫКАНТ

Стихи и музыка *Б. Окуджавы*

1. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел.
Я не то, чтоб любопытствовал, я по небу летел.
Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять,
Как умеют эти руки эти звуки извлекать.
Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,
Из какой-то там фантазии, которой он служил,
Да ещё ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь...
А чего с ней церемониться? Чего её беречь?

2. Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь
И вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
По чьему благословению я по небу лечу.
Счастлив тот, чей путь не долог, пальцы злы, смычок остёр,
Музыкант, соорудивший из души моей костёр!
А душа (уж это точно), ежели обожжена —
Справедливей, милосерднее и праведней она.

О каком музыканте говорится в песне? Понравилась ли она вам? Охарактеризуйте особенности мелодии.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте особенности творчества бардов в прошлом.
2. Чем отличается исполнение авторской песни от других песенных жанров?
3. Представьте себя бардом и попробуйте создать авторскую песню об увлечениях и мечтах современного подростка.

Музыкальный проект. Подготовьте вместе с одноклассниками аудио- и видеопрезентации исполнителей авторской песни. Проведите дискуссию на тему: «Портрет героя авторской песни».

Задание по желанию. Ознакомьтесь с творчеством современных украинских бардов. Поделитесь своими впечатлениями. Какая из песен вам больше всего понравилась и почему?

II

Какую музыку, по вашему мнению, называют популярной? Можно ли назвать так эстрадную музыку? Подумайте, что такое *эстрада*.

Слово «эстрада» на французском означает «помост для выступления артистов; вид искусства». О каких же именно видах искусства идёт речь? Сегодня эстрада охватывает разные жанры музыкального, танцевального и ораторского искусства. На эстрадной сцене можно увидеть концертно-зрелищные выступления певцов, музыкантов, танцовщиков, юмористов, сатириков и других.

Эстра́дная песня — современный вокальный жанр; популярное вокальное произведение, предназначенное для исполнения на эстраде.

Особенностью эстрадных выступлений (номеров) является, кроме всего прочего, их небольшая продолжительность, в сравнении с театральными спектаклями или концертами классической музыки. Они призваны прежде всего развлечь зрителей, подарить им хорошее настроение и вызвать положительные эмоции. Поэтому и не удивительно, что этот вид сценического искусства настолько популярен во всём мире. К тому же эстрадная песня или танец не нуждаются в предварительной подготовке слушателя или зрителя — эстрадный номер достаточно понятен и лёгок для восприятия. Да и насладиться исполнением произведения можно не только в концертном зале, но и дома — посмотреть его по телевидению или послушать в аудиозаписи.

Каждый год во многих странах мира происходят фестивали и **конкурсы эстрадной песни и музыки, на которых можно услышать** народные и авторские песни в исполнении как молодых певцов, так и известных артистов. В песенных конкурсах принимают участие и взрослые, и дети, а жюри определяет среди них лучших. Иногда к этому приобщаются и зрители: путём телефонного голосования они могут выбрать артиста, пленившего их сердца.

Рассмотрите фото и подписи к ним. Сделайте предположение, в чём заключается различие между фестивалем песен и фестивалем исполнителей. Какое из перечисленных ниже музыкальных мероприятий вы хотели бы посетить и почему?

1

2

1 — Победительница Международного конкурса песни «Евровидение. Дети» 2012 года — одесситка Анастасия Петрик;
2 — Победительница Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2013» — киевлянка София Тарасова

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки «Червона рута» уже свыше 20 лет раскрывает таланты молодых авторов и исполнителей, содействует созданию новых направлений современной украинской песни.

Конкурс был назван в честь одноимённой песни легендарного исполнителя и автора песен Владимира Ивасюка. Фестиваль «Червоной руты» проходит раз в два года. Среди украинских эстрадных «звёзд» немало победителей этого фестиваля разных времён — это Александр Пономарёв, Руслана, Виктор Павлик, Наталия Могилевская, Ани Лорак, группы «Воплі Відоплясова», «Скрябин», «Плач Єремії», «ТНМК», «Друга ріка».

Певцы, принимающие участие в фестивале, выбирают музыкальный жанр, в котором они могут лучше всего раскрыть свой талант. Это — поп-музыка, современная танцевальная музыка, рок-музыка, акустическая музыка, украинский аутентичный фольклор и прочее. И хотя фестиваль считается молодёжным, в фольклорном жанре выступают также дети и люди старшего возраста. Во время финального гала-концерта (заключительного этапа конкурса) объявляют победителей фестиваля.

«Червона рута» успешно развивает национальную музыкальную массовую культуру, поддерживает и помогает молодым украинским исполнителям заявить о себе как в Украине, так и за её пределами.

Выступление конкурсантов «Червоной руты — 2013» на фестивальной сцене

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Владимир Ивасюк, «**Червона рута**».

Раймонд Паулс, «**Кашалотик**», в исполнении детского вокального ансамбля «**Дзегузите**» («**Кукушечка**»).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

СЕКРЕТ ПЕНИЯ

(По *Г. Лопатиной, М. Скребцовой*)

Вырос в лесу на полянке лесной колокольчик и зазвенел нежно для всего леса. Услышала его звон малиновка:

— Красивый у тебя перезвон, колокольчик, но уж очень тихий, лес его не слышит.

— Жаль, а я хотел на концерте в честь дня рождения леса сольную песенку исполнить, — загрустил колокольчик.

— Не грусти, колокольчик, — успокаивала его малиновка. — Давай вместе песенку споём. Будем выступать не соло, а дуэтом.

Согласился колокольчик, и запели они вместе. Колокольчик нежно звенел, малиновка сладко пела, но песенка не получилась.

Услышал их песню дятел и говорит:

— Вашему дуэту громкости не хватает и ритма. Хотите, я вам помогу? Я умею звонкий ритм клювом выбивать. Будет у нас не дуэт, а трио.

Согласились малиновка и колокольчик и запели вместе с дятлом втроём. Изо всех сил старались. Колокольчик нежно звенел, малиновка сладко пела, дятел звонко стучал, но песенка опять не получилась.

Тут из травы кузнечик застрекотал:

— Вашему трио стрекота не хватает. Возьмите меня, я стрекотом вам подпою, и будет у нас не трио, а квартет.

Взяли певцы кузнечика в свою группу и начали вчетвером песню для леса разучивать, но снова ничего у них не получилось.

— Может, нам других музыкантов пригласить, знаменитых? — предложил колокольчик.

Все обиделись и стали доказывать, что они самые знаменитые музыканты в лесу.

— Дело тут не в музыкантах, а в каком-то секрете, — проскрипела старая мудрая ель. — Позовите фею Музыки, она все музыкальные секреты знает.

Позвали певцы фею Музыки. Она тут же прилетела и говорит:

— Секрет тут простой. Вы пели каждый свою песенку, а чтобы петь дуэтом или квартетом, вам нужно всем вместе одну и ту же песенку петь и друг друга слушать.

Послушались певцы совета феи. Сначала все вместе исполнили песню колокольчика, потом — малиновки, а затем — дятла и кузнечика.

— Когда я пел песенку малиновки, мой голос звонче стал; а когда песенку дятла — у голоса громкость появилась, — радовался колокольчик.

Концерт удался на славу. Лесной квартет исполнил целых четыре песни: колокольчика, малиновки, дятла и кузнечика.

— Спасибо, друзья, за песни. Никогда таких складных и звонких песен не слышал, — зашелестел ветвями лес. — А ещё спасибо за самый главный подарок.

Удивились певцы, потому что больше не было у них подарков для леса.
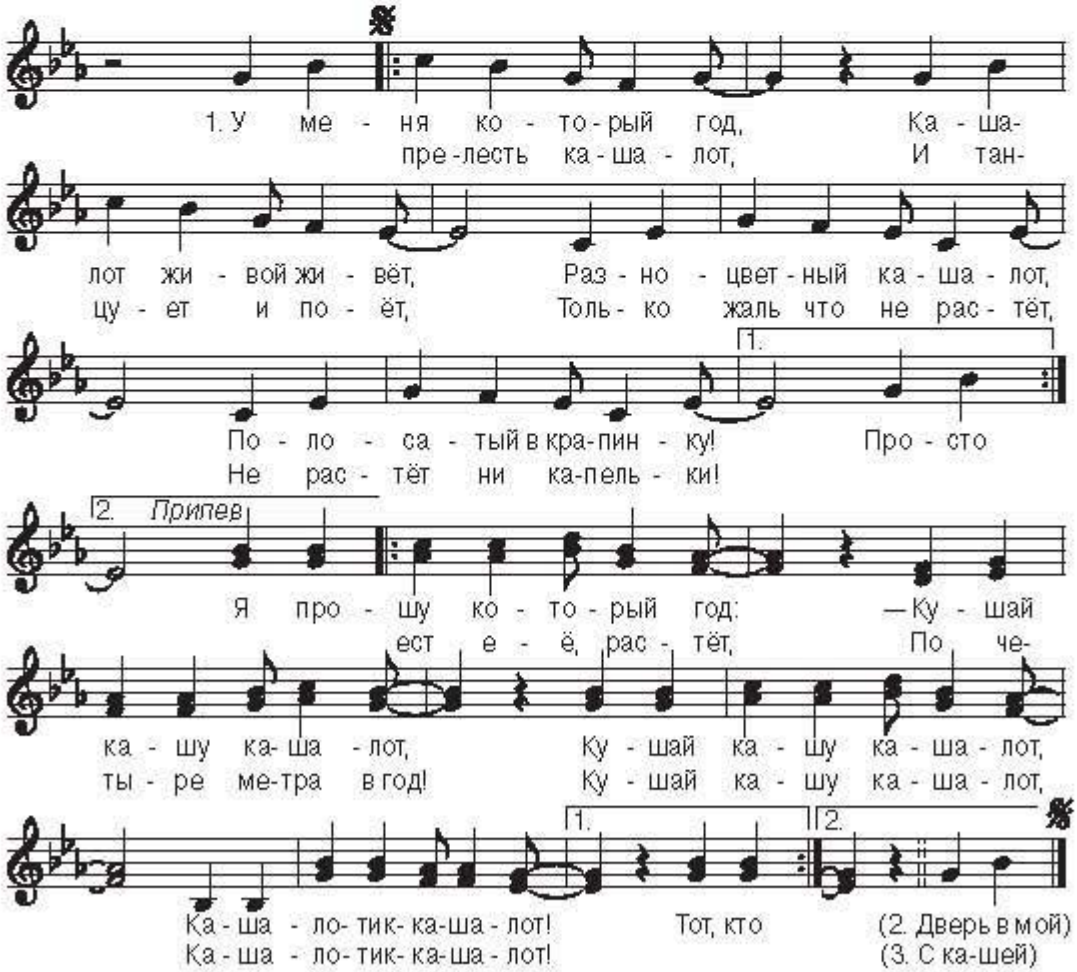
— Самый главный для меня подарок — это то, что вы научились петь все вместе и друг друга слушать, — объяснил лес.

Я в мире музыки: пою, выражаю

КАШАЛОТИК

Стихи *И. Резника* Музыка *Р. Паулса*

1. У меня который год
Кашалот живой живёт,
Разноцветный кашалот,
Полосатый в крапинку!
Просто прелесть кашалот,
И танцует, и поёт,
Только жаль, что не растёт,
Не растёт ни капельки!

Припев:
Я прошу который год,
Кушай кашу, кашалот,
Кушай кашу, кашалот,
Кашалотик-кашалот!
Тот, кто ест её, растёт
По четыре метра в год!
Кушай кашу, кашалот,
Кашалотик-кашалот!

2. Дверь в мой дом гудит,
как гром.
Дом мой ходит ходуном,
Прибегают гости в дом,
Девочки и мальчики!
Смотрят, как мой кашалот
Через соску воду пьёт
И пускает в потолок
Звонкие фонтанчики!

Припев.

3. С кашей я за ним хожу,
Съесть пол-ложечки прошу,
Но, по правде вам скажу,
Он не дрессируется!
И уже четыре дня
Учит плаванью меня,
И гулять меня зовёт,
Если дождь на улице!!!

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Подумайте, в чём заключаются различия между эстрадной песней и народной.
2. Исследуйте самостоятельно творчество Владимира Ивасюка — легендарного автора и исполнителя украинской эстрадной песни. **Задание по желанию**. Поинтересуйтесь, кто из украинских певцов участвовал в конкурсе эстрадной песни «Евровидение», в частности в детском.

ГЛАВА 2 ЖАНРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

Величие искусства яснее всего проявляется в музыке.
Иоганн Гёте,
немецкий писатель

Темы 7–8

ХОРОВАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА: МЕССА, ЛИТУРГИЯ, КОНЦЕРТ, РЕКВИЕМ

В жизни человека происходят события, вызывающие различные чувства: радость, печаль, гордость. С особой выразительностью их может передать хоровое искусство. Ведь человек вкладывает в исполнение свои переживания и надежды. Произведения, которые исполняются большой группой певцов, имеют особое, многокрасочное звучание.

Кто исполняет хоровую музыку? Вспомните, с помощью чего возникают хоровые мелодии. Как называются мужские, женские и детские голоса в хоре? Где обычно звучит духовная хоровая музыка?

Хоровая музыка всегда играла важную роль в духовной жизни **людей. В древности при монастырях существовали певческие** школы, деятельность которых способствовала распространению хорового искусства, развитию многоголосого пения.

Конкурсанты Международного детского хорового конкурса-фестиваля «Артековские звёзды»

Хоровая музыка привлекала внимание многих композиторов. Мировую славу снискали хоровые произведения Джованни Палестрины, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и других.

Украинская хоровая культура формировалась в течение столетий и достигла высокого художественного уровня. В сокровищницу украинского музыкального искусства вошли хоровые произведения Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского, Артёма Веделя, Николая Лысенко, Кирилла Стеценко, Александра Кошица и других авторов.

I

Издавна хоровое духовное пение тесно связано с монументальной живописью и архитектурой. Такой синтез искусств всецело влияет на внутреннее состояние человека, пробуждая в нём глубокие чувства.

Выступление детского хора Киево-Печерской лавры в Софии Киевской

Нередко во время прослушивания духовной музыки в воображении возникают образы, так или иначе связанные с величием храма. Когда **же мы созерцаем иконы, мозаики, фрески, то будто слышим** непревзойдённое хоровое пение.

Когда-то в специальных церковных помещениях — часовнях-капеллах — размещался мужской хор, который пел без сопровождения музыкальных инструментов. Со временем словом «капелла» начали называть не только часовню, но и ансамбль поющих в ней музыкантов. Позднее это название распространилось и на инструментальные ансамбли. Ныне, когда говорят, что хор поёт *a капелла* **(то есть**

«как в капелле»), речь идёт о пении без инструментального сопровождения.

Главное богослужение в католической церкви называется *ме́ссой*. **Она посвящена памяти Иисуса Христа и исполняется** хором в сопровождении музыкального инструмента *орга́на*.

Ме́сса — жанр духовной музыки; многочастное хоровое произведение, написанное на духовный текст.

Рассмотрите современный орган, его строение. Подумайте, к какой группе музыкальных инструментов он относится.

Трубы орга́на

Мануа́л органа

В православном храме исполняется *литурги́я*, которую поёт **хор а капелла. Музыкально-исполнительские традиции мессы** и литургии несколько различаются.

Литурги́я — жанр духовной хоровой музыки, которая исполняется а капелла.

Постепенно развиваясь, месса и литургия превратились в самостоятельные музыкальные жанры: появились произведения, пред**назначенные для большого хора, симфонического оркестра и со**листов. Сегодня литургию и мессу можно услышать в исполнении академических оркестров и хоров в концертном зале, филармонии.

Что происходит на картинах? Кого изобразил художник? Какую музыку можно представить?

Ян ван Эйк. Фрагменты Гентского алтаря

Значительного развития в украинской культуре достиг жанр *хорового концерта*. Духовный концерт № 15 «Придите, воспоём» **Дмитрия Бортнянского — одно из лучших произведений в хоровом наследии композитора. Концерт состоит из трёх контрастных частей, каждая из которых впечатляет своей** яркостью и самобытностью.

Хорово́й конце́рт — жанр духовной музыки; многочастное акапельное произведение, в основе развития которого лежит сопоставление певческих голосов (партий).

Вспомните, из каких частей по характеру музыки состоит концерт. Каким образом в нём воплощается контраст?

В первой части концерта звучат торжественные мотивы *канта-виват* — распространённого жанра вокально-хоровой музыки той эпохи.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Дмитрий Бортнянский, **Хоровой концерт №15** (*I часть*).

Какие эмоции вызывает концерт? Какой общий характер музыки первой части? Какие средства музыкальной выразительности использует композитор?
Сравните настроение части концерта и картин на эту тему.

Ф. Критский.
Воскресение Иисуса Христа

П. Перуджино.
Вознесение Иисуса Христа

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Дмитрий Степанович Бортня́нский (1751–1825) — выдающийся украинский и русский композитор, хоровой дирижёр. Родился в певческом сердце Украины — городе Глухове (ныне Сумская обл.). В детстве мальчика взяли в Петербургскую певческую капеллу. Ещё в юные годы он обращал на себя внимание исключительными музыкальными способностями. Чтобы усовершенствовать музыкальное образование, он выехал на обучение в Италию. Здесь на протяжении 10 лет писал оперы на мифологические сюжеты, имевшие успех на сценах итальянских оперных театров.

Получив европейское признание, Д. Бортнянский возвратился в Петербург, где позднее возглавил Придворную певческую капеллу. За время его руководства капелла достигла вершин мастерства. В её исполнении звучали шедевры мировой музыкальной классики: «Времена года» Гайдна, Реквием Моцарта, «Мессия» Генделя, «Торжественная месса» Бетховена. Но наибольшее восхищение у слушателей вызывали хоровые концерты авторства самого Бортнянского: эти произведения вошли в золотой фонд мировой музыкальной культуры. Наследие композитора — 35 четырёхголосых и 10 восьмиголосых хоровых концертов.

Особенно любил Д. Бортнянский песнопение, названное «Херувимской песней». Это произведение всегда исполнялось очень лирично, проникновенно, искренне. Композитор создал около десятка «Херувимских». Самая известная — Херувимская № 7, всегда поражавшая слушателей своей мелодичностью.

Также композитор написал большое количество инструментальных произведений, ставших первыми образцами отечественной музыки в разных жанрах (симфония, соната, концерт, квартет, квинтет и др.).

Памятник Д. Бортнянскому в г. Глухове

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте жанры мессы и литургии. Чем отличаются их исполнения?
2. Расскажите об особенностях хорового концерта.
3. Подумайте о значении жанров духовной хоровой музыки в современной культуре, в частности — в жизни человека.

Музыкальный проект. Исследуйте в группах жизнь и творчество Дмитрия Бортнянского и его современника — композитора Максима Березовского. Проанализируйте их музыкальное наследие по жанрам: хоровая музыка, камерно-инструментальные произведения. Сравните творческие судьбы авторов.

Одним из древнейших жанров духовной музыки (свыше полутора тысячи лет) — является ***реквием.***

Ре́квием — жанр духовной музыки; заупокойная месса.

Такое название месса получила по первому слову своей первой **части: «Вечный покой даруй им, Господи» («Requiem aeternam dona eis, Domine»). Позднее реквием стал самостоятельным** музыкальным жанром — многочастным произведением скорбно-возвышенного характера для хора и оркестра.

Вспомните, что вам известно о жизни и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта. Какие произведения композитора вы прослушали на уроках музыкального искусства в предыдущих классах?

Реквием В.-А. Моцарта — всемирно известный шедевр этого хорового жанра. Из-за болезни композитор не успел завершить произведение, поэтому доработал его один з учеников Моцарта. **Девять из двенадцати номеров Реквиема написаны для хора,** три — для квартета солистов. Во второй части произведения — «День гнева» — представлена картина Страшного Суда.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Вольфганг Амадей Моцарт, «**Dies irae**» («**День гнева**») из Реквиема для солистов, хора и оркестра (*II часть*).

Определите характер прослушанной части Реквиема. Что впечатлило больше всего? Попробуйте передать свои эмоции, чувства, образы.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Вольфганг Амадей МОЦАРТ:

«Я не могу выражать свои чувства и мысли в стихах или в красках, так как я не поэт и не художник. Но я могу это сделать с помощью звуков, потому что я — музыкант».

Во́льфганг Амаде́й Мо́царт (1756–1791) — всемирно известный композитор. Родился в г. Зальцбург (Австрия) в семье скрипача и композитора Леопольда Моцарта. С раннего детства начал овладевать игрой на клавесине и скрипке. В 11 лет создаёт первую оперу, а вскоре уже дирижирует оркестром. С детских лет успешно давал концерты во многих странах Европы.

Моцарт был необычайно талантливым и одновременно работоспособным. Очевидцы отмечали, что для написания музыки композитору даже не нужен был инструмент. Создавая музыку, он мог беседовать с людьми. В общем, ничто не могло помешать его творческому вдохновению.

За свою непродолжительную жизнь композитор написал свыше 600 музыкальных произведений. Его наследие охватывает все без исключения музыкальные жанры и формы, существовавшие в те времена в искусстве: симфонию, оперу, инструментальный концерт, сонату, балет, ораторию, кантату.

Музыка Моцарта мелодична, волшебна, изысканна, она поражает своей глубокой эмоциональной силой, проникновенным отражением внутреннего мира человека.

РЕКВИЕМ МОЦАРТА

(По *А. С. Клёнову*)

С Реквиемом В.-А. Моцарта, известнейшим во всём мире произведением этого жанра, связана таинственная и печальная история.

Однажды вечером Моцарта посетил незнакомец, одетый во всё чёрное, и заказал написать музыкальное произведение. Ничего странного в этом не было, ведь зажиточные люди и даже короли тех времён часто заказывали у известных композиторов музыку для собственного оркестра, капеллы, домашнего или придворного театра. Моцарта прежде всего удивило то, что мужчина заказал написание траурной музыки, ведь ранее Моцарт славился жизнелюбивыми, светлыми и радостными произведениями.

В то время композитор работал над оперой «Волшебная флейта», поэтому писать Реквием приходилось урывками. Помогал Моцарту его ученик — Зюсмайер, который запоминал и заботливо сохранял всё, что имело хоть какое-то отношение к будущему произведению. Тогда Зюсмайеру даже не приходило в голову, что его учитель работает над последним в своей жизни произведением. Маэстро, измученный болезнью, с грустью думал о том, что пишет заупокойную мессу по самому себе...

Заканчивался 1791 год. Вечером 4 декабря обессилевшего от болезни Моцарта посетили друзья. Хозяин дома попросил, чтобы ему принесли незавершённую партитуру Реквиема. Он хотел услышать эту музыку вживую. И вот, обступив кровать великого композитора, все начали петь по нотам заупокойную мессу. Внезапно голос Моцарта вздрогнул, он разрыдался и отложил партитуру в сторону.

Все тихо разошлись, чтобы не беспокоить больного. Вскоре маэстро едва слышно позвал ученика и стал объяснять, как нужно завершить Реквием, когда его не станет. Их разговор прервал врач...

Около полуночи Моцарт встал, провёл глазами по комнате, будто что-то искал... В одно мгновение его не стало. Рядом лежал незавершённый Реквием.

Тайна «незнакомца в чёрном», появление которого так взволновало композитора, в скором времени раскрылась. Оказывается, к Моцарту приходил слуга графа В. Штуппаха. Этот вельможа был большим меломаном и хотел прославиться как композитор. Он уже неоднократно покупал у разных авторов небольшие произведения и собственноручно переписывал их, выдавая за свои. В то время у графа случилось несчастье: умерла жена. Поражённый этим событием, он решил создать «собственный» реквием в память о ней. Заплатив Моцарту за Реквием, граф считал, что «товар» перешёл в его собственность...

Зюсмайер завершил Реквием учителя. Споры относительно этого произведения не утихают до сих пор. Ведь никто не может с уверенностью сказать, где заканчивается творчество Моцарта и начинается работа Зюсмайера. Однако все считают Реквием произведением Моцарта.

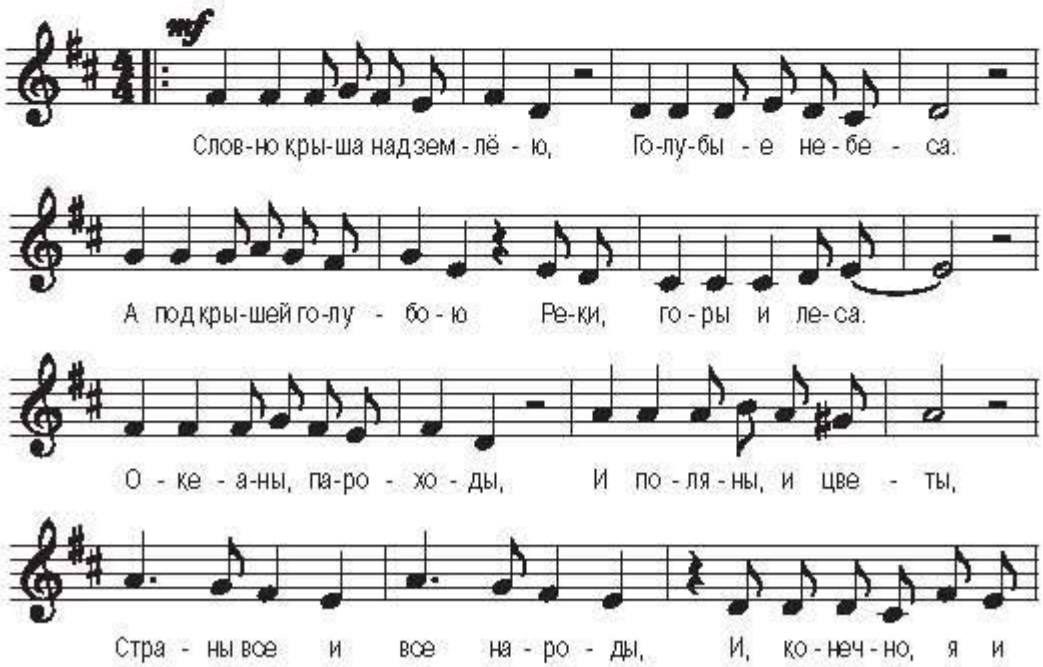
Г. О'Нил. Последние часы Моцарта
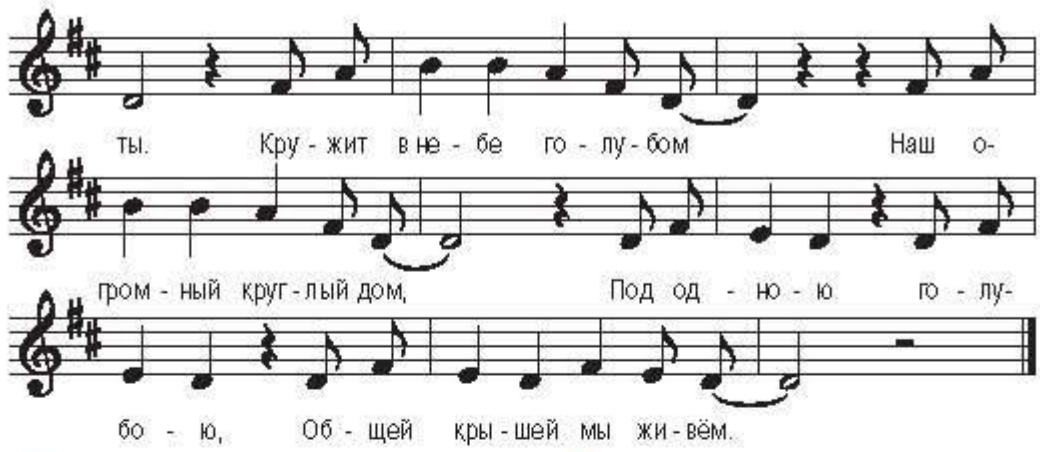

Я в мире музыки: пою, выражаю

ДОМ ПОД КРЫШЕЙ ГОЛУБОЙ

Стихи *В. Орлова* Музыка *И. Кириллиной*

1. Словно крыша над землёю,
Голубые небеса.
А под крышей голубою
Реки, горы и леса.
Океаны, пароходы,
И поляны, и цветы,
Страны все и все народы,
И, конечно, я и ты.

Припев:
Кружит в небе голубом
Наш огромный круглый дом,
Под одною голубою,
Общей крышей мы живем.

2. Вместе мы с тобой в ответе
За чудесное жильё.
Потому что на планете
Все твоё и всё мое!
И пушистые снежинки,
И река, и облака,
И тропинки, и росинки,
И вода из родника.

Припев.

3. Дом кружится возле солнца,
Чтобы было всем тепло,
В мире каждому оконцу
Золотистое тепло.
Чтобы жили мы на свете,
Не ругаясь, не грозя,
Как хорошие соседи
Или добрые друзья!

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте музыкальные особенности вокального жанра *реквиема*.
2. Что нового и интересного вы узнали о творчестве Моцарта?

Задание по желанию. Прослушайте другие части Реквиема Моцарта, в частности «Лакримозу». Подумайте, что общего в хоровой музыке Дмитрия Бортнянского и Вольфганга Амадея Моцарта.

ХОРОВЫЕ ЖАНРЫ: КАНТАТА, ОРАТОРИЯ

Слово «кантата» происходит от итальянского *cantare*, **что** означает «петь». Жанр кантаты возник несколько столетий назад, но сначала был предназначен для пения в сопровождении музыкального инструмента.

Современная кантата — это большое музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей, которое может исполняться хором, солистами и симфоническим оркестром.

Канта́та — жанр вокально-хоровой музыки; большое произведение для хора, солиста и оркестра.

Обычно все части кантаты объединенны между собой общей **идеей. Каждая часть последовательно раскрывает одну и ту же тему. Выразительные средства музыкального искусства и** литературы, объединяясь и взаимодействуя между собой, дают **возможность авторам кантаты (поэту и композитору) ярко и** разнообразно воплотить свой замысел.

I

Среди авторов кантат немало украинских композиторов. Торжественные и лирико-эпические кантаты писали Николай Лысенко, Лев Ревуцкий, Денис Сичинский, Станислав Людке**вич. Леся Дычко — современный автор высокохудожествен-ных хоровых произведений, в частности кантат. Также она** писала инструментальные пьесы для детей.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Леся Дычко, «**Веснянка**» из кантаты «**Времена года**».

Охарактеризуйте общее настроение музыки. Какие образы возникают в воображении? Вспомните, кто из композиторов ещё писал музыку, посвящённую временам года.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Леся ДЫЧКО:

«Я слышу музыку в шелесте ветвей, в дыхании ветра, в пении птиц, в тёплых солнечных лучах, в шуме волн, в суровых очертаниях архитектурных ансамблей, в замечательных полотнах живописцев».

Леся (Людмила) Васильевна Дычко́ (1939 г. р.) — одна из самых известных современных хоровых композиторов Украины. Её произведения звучат во время хоровых фестивалей, конкурсов и концертных программ во многих странах мира.

Родилась в г. Киеве, с детства увлекалась музыкой. Самыми любимыми уроками Леси в школе были история и литература, поэтому не удивительно, что она писала музыку к стихам. Закончила Киевскую консерваторию имени П. И. Чайковского.

Композитор написала много опер, симфоний, кантат, ораторий, литургий и произведений для фортепиано. Особенности творческого стиля Леси Дычко наиболее ярко выражены в хоровых концертах, раскрывающих ещё одну грань её таланта — увлечение живописью, скульптурой, архитектурой, культурой родной Украины и других стран. Речь идёт, в частности, о хоровых концертах «Край мой родной» на стихи Бориса Олийныка и Степана Жупанина, «Французские фрески», «Испанские фрески», «Швейцарские фрески». Самыми любимыми жанрами Леси Дычко можно считать хоровые, ведь именно в них композитор развивала уникальную традицию украинской духовной музыки.

Сегодня Л. Дычко как член жюри принимает участие во многих конкурсах и фестивалях, в частности — хоровом конкурсе им. Н. Леонтовича и Всемирном хоровом конкурсе современной музыки в г. Дебрецен (Венгрия). Имя Леси Дычко широко известно в мире, а её творчество пополняет сокровищницу современной украинской музыки.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Раскройте жанровые особенности кантаты.
2. Вспомните, кантаты каких композиторов вы слушали.
   Задание по желанию. В свободное время прослушайте произведения Леси Дычко для детей: песни, хоры, кантаты.
3. Поинтересуйтесь репертуаром известных хоровых коллективов Украины, родного края. Какие хоровые жанры представлены в их концертных программах?

II

В оратории, как и в кантате, музыка тесно связана со словом, **но музыкально-поэтический рассказ посвящён более значительным событиям.**

Орато́рия — жанр духовной музыки; масштабное по содержанию многочастное произведение для хора, солистов и оркестра.

Первые оратории возникли в храмах. В соборах существовали специальные помещения, где исполнялась музыка. Некоторые из них назывались капеллами. Здесь звучали музыкальные прославления, **которые со временем превратились в большие хоровые произведения с** религиозными сюжетами — *оратории*.

Одним из известнейших произведений западного хорового искусства является хор «Аллилуйя» из трёхчастной оратории **«Мессия» немецкого композитора Георга** Фридриха Генделя. Мессия (Помазанник) **— в христианстве Спаситель, посланный Богом на землю. Текст для оратории композитор взял из англоязычного перевода Библии. В конце второй части** оратории звучит упомянутый выше хор.

Памятник Г.-Ф. Генделю в г. Халле (*Германия*)

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Георг Фридрих Гендель, **хор «Аллилуйя»** из оратории **«Мессия»**.

Какие чувства возникли во время прослушивания произведения? Чем впечатляет эта музыка? Помогают ли оркестровые краски создать возвышенное звучание хора?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Георг Фридрих ГЕНДЕЛЬ:

«Мне было бы досадно, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше...»

Гео́рг Фри́дрих Ге́ндель (1685–1759) — известный немецкий композитор. Детство и ранняя юность Генделя прошли в родном городе Халле. Любовь к музыке проявилась у него очень рано. Мальчик отдавал предпочтение трубам, барабанам, флейтам, а не обычным игрушкам. Будущий композитор не только сам играл на музыкальных инструментах, но и вместе с друзьями пытался создать детский оркестр. С 7 лет он овладевал искусством игры на органе, клавесине и гобое.

На протяжении жизни композитор постоянно менял место жительства. В Гамбурге он работал скрипачом, затем дирижёром оркестра. Именно здесь прошли премьеры его опер. Со временем Гендель переехал в Италию, где получил признание и как исполнитель (орган, клавир), и как композитор.
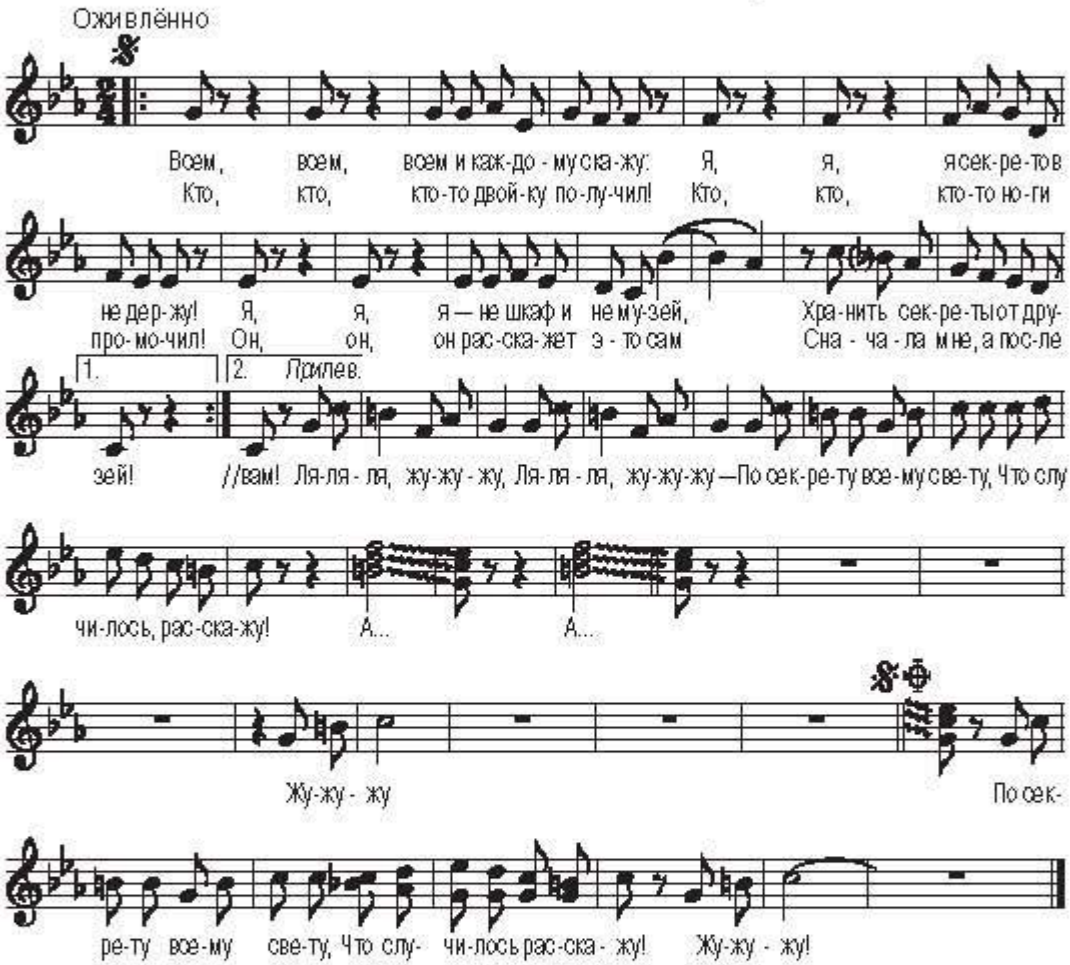
Прибыв в Англию, Гендель создал своё самое известное произведение — «Мессию». Вначале англичане холодно восприняли его оратории, ведь произведения не развлекали публику, как итальянские оперы того времени. Но вскоре композитора ждал триумф. Последние 10 лет жизни Г.-Ф. Генделя — время всеобщего признания и восторженного почитания его гениальных произведений.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Стихи *М. Танича* Музыка *В. Шаинского*

1. Всем, всем, всем и каждому скажу:
Я, я, я секретов не держу!
Я, я, я — не шкаф и не музей,
Хранить секреты от друзей!
Кто, кто, кто-то двойку получил!
Кто, кто, кто-то ноги промочил!
Он, он, он расскажет это сам
Сначала мне, а после вам!

Припев:
Ля-ля-ля, жу-жу-жу,
Ля-ля-ля, жу-жу-жу —
По секрету всему свету,
Что случилось, расскажу!

2. Вы, вы, вы меня при всём при том
Не, не, не считайте болтуном!
Мы, мы, мы — друзья на тыщу лет,
А у друзей секретов нет!
Всем, всем, всем и каждому скажу:
Я, я, я секретов не держу!
Я, я, я — не шкаф и не музей,
Хранить секреты от друзей!

Припев.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Во многих странах мира публика традиционно встаёт, когда хор исполняет «Аллилуйя» во второй части оратории «Мессия» Генделя. По преданию, традиция берёт своё начало со времён правления Георга II — короля Англии. Говорят, его настолько поразило звучание произведения, что под влиянием эмоций и чувств он поднялся на ноги. Вместе с ним встали и все подданные. Однако сейчас эту историю считают маловероятной: король мог и вовсе не присутствовать на премьере (первом исполнении) произведения.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Расскажите, что вы знаете об истории происхождения оратории.
2. Сравните особенности вокально-хоровых жанров — кантаты и оратории.
3. Представьте себя участниками украинского проекта «Битва хоров». Какие песни вы бы выбрали для исполнения?

Задание по желанию. Найдите в Интернете и прослушайте произведения, написанные украинскими композиторами в жанре оратории. Каким событиям из прошлого или современности они посвящены?

ЦИКЛЫ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ

Вокально-хоровые и инструментальные произведения композиторы часто объединяют в циклы. Вспомним инструментальный **цикл Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».** Музыка этого произведения преисполнена юмора, автор в нём подражает голосам животных. Излюбленная пьеса почитателей творчества **Сен-Санса — «Лебедь». В главной теме этого произведения,** исполняемой на виолончели, передано грациозное движение лебедя по водной глади.

Вока́льный цикл — цикл романсов или песен, объединённых одной идеей.

Вспомните, какие пьесы из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса вы прослушали в предыдущих классах. Что объединяет произведения этого цикла?

I

Русский композитор Модест Петрович Мусоргский создал непревзойдённый вокальный цикл «Детская», состоящий из семи музыкальных миниатюр для исполнения одним или двумя вокалистами в сопровождении фортепиано. Стихи к каждой из этих небольших сценок композитор написал сам.

Миниатю́ра — небольшое музыкальное произведение, чаще всего инструментальная пьеса.

В первой пьесе «С няней» ребёнок уговаривает свою воспитательницу рассказать разные истории. Особенность этого произведения заключается в том, что композитор передаёт эмоциональное обращение мальчика речитативом. При этом ударные слоги в словах совпадают с прыжком мелодии. Благодаря этим музыкальным средствам создаётся впечатление живой речи ребёнка.

Второе произведение цикла — «В углу» — начинается с «**высокой» эмоциональной ноты няни, которая сердится на своего** воспитанника Мишеньку. Непрерывные восьмые — своеобразный аккомпанемент к причитаниям: «Ах ты, проказник! Клубок размотал, прутки растерял! Ахти! Все петли спустил! Чулок весь забрызгал чернилами!» Из угла слышен жалостливый ответ

мальчика, воплощённый в минорных интонациях с ниспадающим окончанием. Малыш объясняет няне, что это проказы котёнка, а не его.

Музыкальная речь Миши постепенно развивается: изменяется динамика, ускоряется темп, неуверенные интонации оправданий перерастают в восклицания оскорблённого ребёнка. В последних четырёх тактах темп музыки слегка замедляется — мальчик «грозит» няне, что он не будет любить её, потому что та его обидела.

Возможно, автор специально использовал такое музыкальное средство, как замедление темпа. Таким образом мы понимаем, что намерение малыша не серьёзно, — обида скоро пройдет и забудется.

Обложка печатных нот цикла «Детская» М. Мусоргского

В цикл вошли пьесы «Жук», «С куклой», «На сон грядущий», «Кот Матрос», «На палочке». Другие пьесы, которые композитор исполнял в кругу друзей, не сохранились в нотном виде.

В каждой части цикла дети раскрывают черты своего характера в различных ситуациях. Для этого автор гармонично соединяет слова и музыку. Благодаря такому взаимодействию, каждая из музыкально-поэтических пьес создаёт впечатление целостного и завершённого произведения, которое может исполняться и вне цикла.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Модест Мусоргский, «**С няней**», «**В углу**» из вокального цикла «**Детская**».

Какая из вокальных сценок вам понравилась больше? Какими музыкальными средствами композитор раскрывает мир ребёнка? Обратите внимание на выразительность вокальной мелодии, её связь с текстом. Какая роль инструментального сопровождения в создании музыкально-поэтических образов?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Модест Петрович МУСОРГСКИЙ:

«Если звуковое выражение человеческой мысли и чувства простым говором верно воспроизведено у меня в музыке, и это воспроизведение музыкально-художественно — то дело в шляпе!»

Моде́ст Петро́вич Му́соргский (1839–1881) — русский композитор-новатор, автор оперных шедевров «Борис Годунов» и «Хованщина», музыка которых имела глубокие национальные корни. Также является автором оркестровых и камерно-инструментальных произведений, романсов, в создании которых опирался на народное творчество. Произведения композитора отличаются глубиной, драматизмом и правдивостью образов.

Родился в с. Карево Псковской губернии. Учился и работал в Петербурге, служил военным. Профессионального музыкального образования композитор не получил и начал создавать музыку как любитель. Тем не менее позднее он решил посвятить свою жизнь искусству, оставив службу. Активную творческую деятельность начал в рядах известного национально-патриотического кружка русских композиторов «Могучая кучка». Материальные трудности, однако, заставили его снова работать чиновником в различных учреждениях, что отвлекало от творчества.

В 1879 г. вместе с оперной певицей Дарьей Леоновой провёл концертное турне по городам Украины. Украинские мотивы отображены в его незавершённой опере «Сорочинская ярмарка» по мотивам одноимённого произведения Николая Гоголя.

Памятник М. Мусоргскому возле музыкальной школы в г. Кривой Рог (*Украина*)

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие произведения объединяют в музыкальные циклы? Что лежит в основе вокального цикла?
2. Приведите примеры инстументальных и вокальных произведений, написанных в форме цикла.

Музыкальный проект. Создайте раздел школьной фонотеки «Музыка для детей». Подберите репродукции картин о детях, которые могут быть иллюстрациями-эпиграфами к каждому циклу.

Задание по желанию. Создайте цикл из нескольких известных песен на определённую тематику, дайте ему название. Продумайте построение вокального цикла, развитие музыки в соответствии с избранным сюжетом произведения и содержанием отдельных песен.

II

К музыкальным циклам относятся сборники песен или пьес, созданных на определённую тематику или составленных авторами из фрагментов собственных опер, балетов, симфоний.

Одной из самых любимых тем, всегда вдохновлявших композиторов на создание «волшебной» музыки, является Рождество. **Так, фортепианный цикл миниатюр на мелодии колядок, распространённых среди жителей Украины, принадлежит творческому наследию Василия Барвинского.**

Не остались в стороне и зарубежные композиторы, многие из которых подарили слушателям радостные минуты рождественской музыки. Например, британский композитор Бенджамин Бриттен создал хоровой цикл колядок, который можно услышать во время Рождественских праздников в концертных залах разных стран.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Бенджамин Бриттен, «**Венок колядок**» или «**Венок рождественских песен**» **для хора, солистов и арфы** (*№ 2, 5, 10*).

Охарактеризуйте общее настроение произведения и отдельных хоровых миниатюр. Какие тембровые краски привносит звучание арфы?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Бенджамин БРИТТЕН:

«Не сдавайтесь, когда впервые слушаете новое произведение и не совсем понимаете его. Только немногие произведения можно понять сразу. Помните о том, что музыка — это вовсе не развлечение, хотя именно этой задаче служит лёгкая музыка...»

Бе́нджамин Бри́ттен (1913–1976) — британский пианист, дирижёр, один из известнейших композиторов XX ст., в творчестве которого представленны почти все музыкальные жанры.

Родился в графстве Суффолк, в семье врача. В детстве проявил музыкальные способности и начал заниматься музыкой под руководством матери, пианистки-любительницы и активной участницы местного хорового кружка. Первые небольшие пьески, как впечатления о жизни в семье, появились рано — в 8-летнем возрасте. В 12 лет Бенджамин написал «Простую симфонию» для струнного оркестра, а в 16 — поступил в Королевский музыкальный колледж (консерваторию). За время обучения написал немало хоровых, симфонических и камерных произведений, в частности и несколько детских песен. С тех пор автор постоянно обращался к музыке для детей.

Работал с инструментальным ансамблем кинокомпании документальных фильмов. Здесь он научился писать музыку быстро, на различные сюжеты, иногда не очень поэтические (например, о разгрузке судна).

В 1939 г., когда началась Вторая мировая война, Бриттен выехал в Америку. Как отклик на трагические события, происходившие в Европе, возникла кантата «Баллада героев», которая посвящалась борьбе с фашизмом в Испании. Через несколько лет композитор вернулся на родину и поселился в приморском городке Олдбор. Здесь он написал несколько опер, в частности «Питер Граймс».
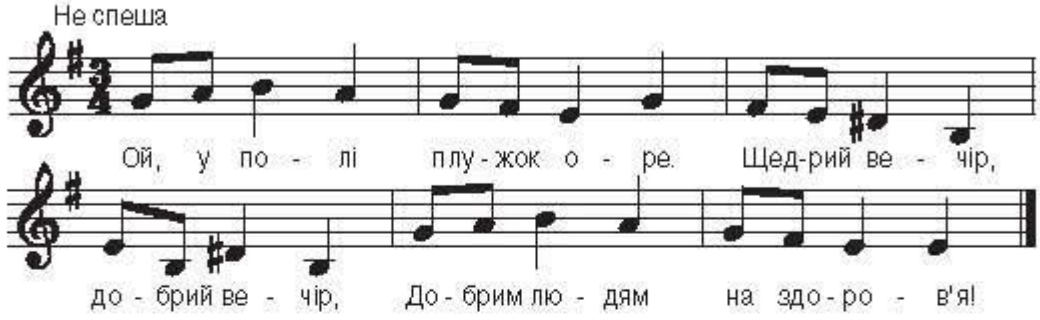
Бриттен также написал много музыкальных произведений для детей и юношества. В спектакле «Создаём оперу» принимают участие сами юные зрители.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ОЙ У ПОЛІ ПЛУЖОК ОРЕ

Щедривка

Ой, у полі плужок оре.

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
(*Повторяется после каждой строки.*)

Там Василько з плужком ходить.

Йому мати їсти носить.

Ори, синку, тую нивку.

Та й посієм пшениченьку.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Назовите известные вам вокально-хоровые циклы и их авторов.
2. Вспомните и объясните, когда во время рождественско-новогодних праздников исполняются колядки, а когда — щедривки.

Музыкальный проект. Поинтересуйтесь, какие колядки и щедривки распространены в вашей местности. Запишите названия и слова любимых песен. По возможности запишите мелодии. Создайте вместе с родителями или взрослыми «Венок колядок и щедривок моей семьи» или «Рождественский венок песен моего края».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В ТЕАТРЕ И КИНО

Одним из самых сложных и масштабных жанров музыки является *опера*, что в переводе с итальянского обозначает «творение, произведение». И хотя в этом синтетическом искусстве объединены поэзия и драматургия, музыка и танец, **актёрское и декоративное искусства (костюмы, декорации),** главным в нём остаётся пение. Поэтому опера представляет как музыкально-театральные, так и вокальные жанры.

Опера зародилась в Италии — на родине пения *бельканто* («прекрасное пение»). Почитатели оперного искусства периодически посещают музыкальные театры, где наслаждаются пением, музыкой спектаклей. Нередко они слушают одну и ту же оперу в театре несколько раз, ведь высокое искусство не может надоесть.

1

2

3

4

1 — Ла Скала (*г. Милан, Италия*);
2 — Национальная опера Чехии (*г. Прага*);
3 — Национальная опера Австрии (*г. Вена*);
4 — Национальная опера Украины (*г. Киев*)

Вспомните, какие существуют мужские и женские голоса. Назовите их по порядку — от самых низких к самым высоким.

Здания самых известных оперных театров мира — это не только образцы зодчества, древнего или современного. Они обладают прекрасной *акустикой*, то есть театры спроектированы и построены **таким образом, чтобы каждый звук, который звучит со сцены,** можно было услышать в любом уголке зрительного зала — в партере, ложах, на балконах. Кроме архитектуры, знания по акустике применяются в теории музыки, в медицине, биологии и т.д.

Аку́стика — наука о звуке, которая изучает его возникновение, распространение, восприятие и действие.

Как известно, почти каждая опера начинается с *увертюры* — **симфонического вступления, которое задаёт настроение всему спектаклю. После завершения увертюры поднимается занавес и на сцене появляются герои. Когда певец-актёр исполняет** *арию* — сольное выступление, действие будто замирает. В арии **раскрываются характер оперного персонажа, его мысли и** чувства. Помимо арии, к сольным номерам оперы принадлежат *ариозо* и *ариетта* («маленькие» арии). Арию и её разновидности можно сравнить с монологом в драматической пьесе.

А́рия — вокальный жанр; завершённый сольный номер в опере (оратории, кантате), исполняющийся певцом в сопровождении оркестра и представляющий собой музыкальную характеристику оперного персонажа.

В прошлом первую арию, которую герой или героиня исполняли на сцене, называли *кавати́ной*. Среди самых популярных — весёлая и стремительная каватина Фигаро из оперы Джоаккино **Россини «Севильский цирюльник». Позднее каватиной стали** называть арии с более свободной музыкальной формой.

Кавати́на — вокальный жанр; развёрнутый сольный номер в опере.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Опера «Севильский цирюльник» написана по мотивам комедии известного французского драматурга Пьера де Бомарше. **Действие происходит в графском замке в Севилье (Испания). Главный герой — ловкий и сообразительный Фигаро. Его** переполняют жизненная сила и оптимизм.

Джоаккино Россини, каватина Фигаро из оперы «**Севильский цирюльник**».

Как музыка характеризует главного героя оперы? Опишите музыкальний портрет Фигаро. Какой голос исполняет каватину?

1

2

Сцены из оперного спектакля «Севильский цирюльник»:
1 — в Днепропетровском академическом театре оперы и балета (*Украина*);
2 — в Оперном театре Будапешта (*Венгрия*)

Необычайно яркая и интересная музыка «Севильского цирюльника» обеспечила опере Россини горячую любовь слушателей. Образ непревзойдённого Фигаро не теряет свою популярность более 200 лет — ему ставят памятники, а его арии сегодня перепевают эстрадные артисты.

Ж. Ами. Фигаро

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Джоаккино РОССИНИ:

«Дайте мне счёт из прачечной — и я положу его на музыку!»

Джоаккино Россини (1792–1868) — известный итальянский композитор, автор множества опер, произведений для хора, музыки камерных жанров.

Родился в музыкально-театральной семье: мать была оперной певицей, а отец — музыкантом в оркестре. В юности Россини пел в хоре, играл на скрипке, аккомпанировал на клавесине. Музыкальное образование получил в Болонском лицее, а в 14 лет был избран членом Болонской филармонической академии. С юных лет Россини известен как оперный композитор. Когда жил в Париже, где руководил Театром итальянской оперы, его называли «первым композитором короля».

Джоаккино Россини написал оперу «Севильский цирюльник», как утверждают некоторые источники, в поразительно сжатый срок — за двадцать дней. На премьерном показе опера была... освистана. Но уже следующий спектакль завершился овациями. С тех пор искренние аплодисменты зрителей звучали каждый раз, когда завершалась эта весёлая, жизнерадостная, исполненная юмором опера.

Секрет чрезвычайной популярности опер Россини во всём мире заключается в редчайшем мелодическом богатстве, которое свойственно этим произведениям, в виртуозности, лёгкости и яркости музыки.

Помимо арий важное значение для сюжетного развития музыки имеют другие вокальные номера оперы — ансамбли (дуэты, трио, квартеты и так далее), а также хоры.

Значительную роль в оперном искусстве играет симфонический оркестр, который не только открывает оперу увертюрой, но и звучит на протяжении всего спектакля. Он создаёт яркий **фон, помогая понять чувства и настроение героев. В оперном театре оркестр размещается особым образом: не на сцене, как** в концертах, а перед ней — в так называемой «оркестровой яме».

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие вокальные номера исполняют в опере?
2. Назовите и охарактеризуйте разновидности оперной арии.

Музыкальный проект. Самостоятельно ознакомьтесь с историей знаменитого итальянского музыкального театра «Ла Скала». Выясните, какие украинские певцы выступали на его сцене. По возможности прослушайте некоторые из оперных арий в их исполнении (через сеть Интернет) и обсудите свои впечатления.

II

Сегодня невозможно представить культурную жизнь без мюзикла. Этот музыкально-театральный жанр соединил различные выразительные средства, свойственные опере, оперетте, балету, эстрадному искусству. Кроме сольных номеров, разговорных диалогов и массовых сцен с пением и танцами, в мюзикле используется клоунада и цирковые трюки, разнообразные сценические эффекты. При этом вокальное исполнение тяготеет к эстрадному, а не к оперному.

Мю́зикл — музыкально-театральный жанр, в котором объединены выразительные возможности драматического, музыкального, хореографического, эстрадного искусств.

Вспомните мюзикл «Звуки музыки», который вы слушали в пятом классе. Кто автор этого произведения? Какая музыка звучит в кинофильме?

Мюзикл возник в США в первой половине XX ст., позднее распространился в странах Европы. Мюзикл как жанр — ровесник киноискусства, поэтому и не удивительно, что такие произведения часто экранизировали. Немало мюзиклов композиторы создавали именно для кино, а не для постановки на сцене. Так, Геннадий Гладков написал музыку для мюзикла «Бременские музыканты» — мультипликационного фильма, который привлекает внимание зрителей более 40 лет.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

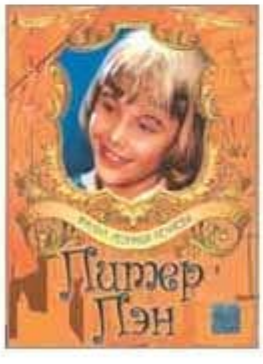
Геннадий Гладков, музыкальные фрагменты мультфильма «**Бременские музыканты**» (*на выбор*).

Какие ваши впечатления от мюзикла? Какие музыкальные средства использовал композитор, чтобы передать образы бродячих музыкантов? Подумайте о значении музыки в жизни человека.

К каждой киноленте или мультфильму создаются специальные композиции, которые пишет один или несколько авторов под руководством режиссёра. Потом их исполняет оркестр или солист-инструменталист, хор или ансамбль. Звукорежиссёр объединяет диалоги актёров, музыку и звуковые эффекты в единую общую **запись — музыкальную дорожку. Сделанная на основе музы**кальной дорожки, без звуковых эффектов и диалогов запись называется *саундтреком*. Это слово теперь употребляется по отношению к любой композиции из фильма, взятой непосредственно **из киноленты или записанной в студии. Немало молодёжных** групп получили признание именно благодаря саундтрекам, написанным ими к популярным фильмам.

Музыка в кино призвана создавать атмосферу, соответствующую изображённым в фильме событиям. Как и в опере, музыка в кинофильме может быть фоном для монолога или диалога, а также служить музыкальной вставкой. Все эти формы музыкального сопровождения фильма несут мощный эмоциональный заряд.

Игорь Ефремов, «**Песня про детей**» из кинофильма «**Питер Пэн**»; *Джон Уильямс*, «**Double Trouble**» из киноленты «**Гарри Поттер и узник Азкабана**» (*на выбор*).
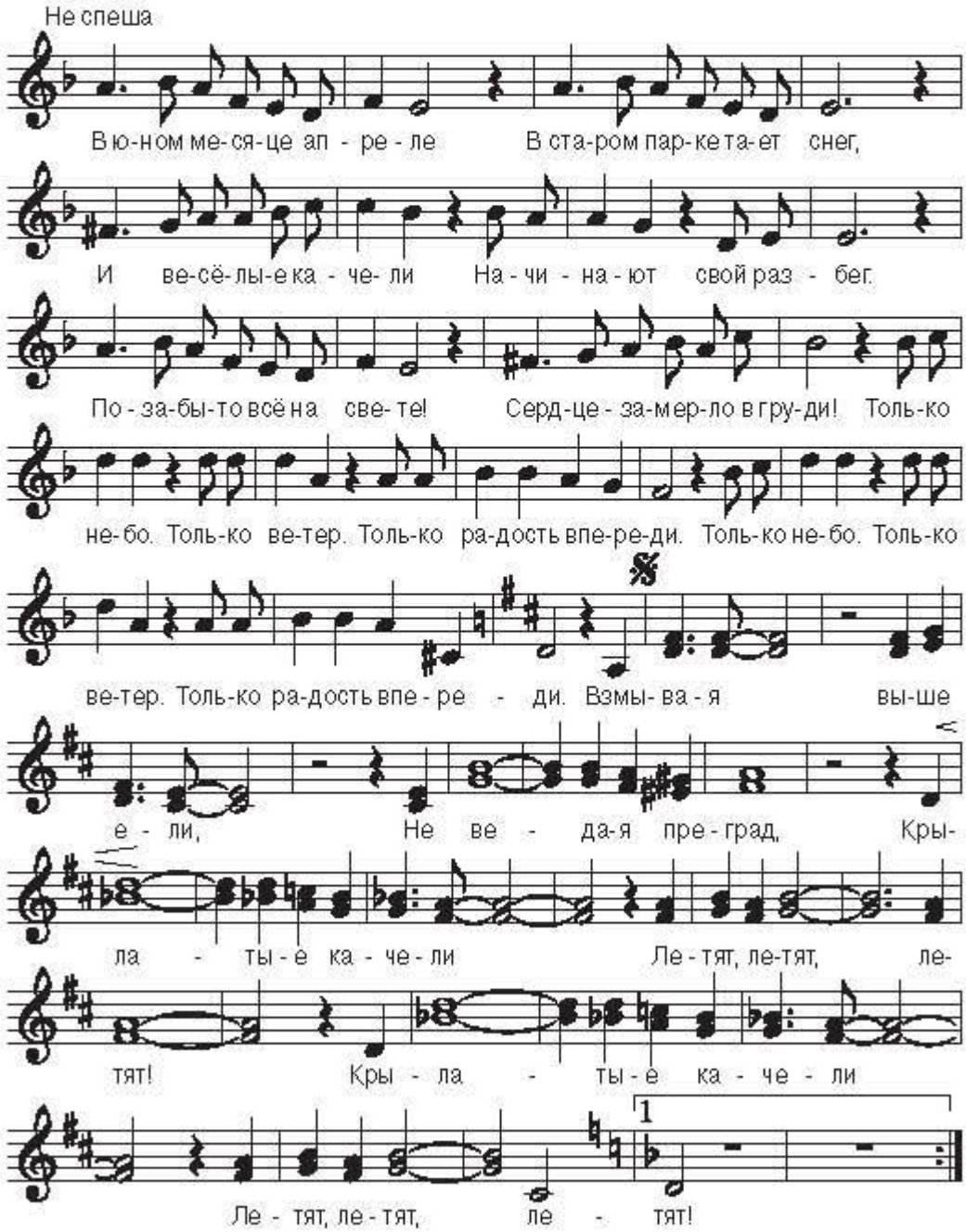

Я в мире музыки: пою, выражаю

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ

(Из кинофильма «Приключения Электроника»)

Стихи *Ю. Энтина* Музыка *Е. Крылатова*

1. В юном месяце апреле
В старом парке тает снег,
И весёлые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто всё на свете!
Сердце замерло в груди!
Только небо. Только ветер.
Только радость впереди.
(*Последние 2 строки — дважды.*)

Припев:
Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые качели
Летят, летят, летят! (*Дважды.*)

2. Детство кончится когда-то,
Ведь оно не навсегда,
Станут взрослыми ребята,
Разлетятся, кто куда.
А пока мы только дети.
Нам расти ещё, расти!
Только небо. Только ветер.
Только радость впереди.
(*Последние 2 строки — дважды.*)

Припев.

3. Шар земной быстрей кружи́тся
От весенней кутерьмы.
И поют над нами птицы,
И поём, как птицы, мы.
Позабыто всё на свете!
Сердце замерло в груди!
Только небо. Только ветер.
Только радость впереди.
(*Последние 2 строки — дважды.*)

Припев.

Г. Силивончик. Крылатые качели

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. В чём заключаются особенности жанра *мюзикла?*
2. Расскажите о роли музыки в кино. Приведите примеры из любимых фильмов.
3. Просмотрите снова любимый мультфильм и дайте оценку соответствия музыки его содержанию.

Музыкальний проект. Создайте раздел школьной фонотеки, посвящённый песням из мюзиклов и кинофильмов для детей.

Тема 15

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1. К каким из изученных песен можно отнести работы Марины Чайковской (1), Джоан Кроутен (2), Наталии Деревянко (3)?

1

3

2

2. Назовите музыкальные жанры.

Сольный номер в опере.
Вокальное или инструментальное произведение романтического характера, насыщенное яркими, часто фантастическими образами.
Хвалебное произведение торжественного характера.
Масштабное по содержанию многочастное произведение для хора, солистов и оркестра.

3. Определите произведения, которые входят в группу камерно-вокальных жанров. Кто является их авторами?

Кантата «Времена года»

Баллада «Лесной царь»

«Червона рута»

«Реквием»

Цикл «Детская»

4. Назовите музыкальные произведения композиторов, изображённых на портретах.

1

2

3

4

5

6

7

5. Какие из представленных жанров относятся к хоровой музыке?

РЕКВИЕМ

РОМАНС

МЕССА

КАНТАТА

СИМФОНИЯ

ОРАТОРИЯ

УВЕРТЮРА

ГЛАВА 3 ЖАНРЫ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Музыка — это международный язык, выражающий эмоции и чувства людей. Это самый популярный вид искусства, где, мне кажется, места хватит всем.

Джон Лорд,
современный английский композитор

Темы 16–17

ПРЕЛЮДИЯ. ЭЛЕГИЯ

I

Камерная музыка возникла в домашней среде и была предназначена для узкого круга слушателей. Позднее её исполняли в небольших специальных концертных залах.

Первоначально в камерно-инструментальной музыке получи**ли распространение небольшие пьесы, нередко танцевальные.** Жанры сонаты, квартета, квинтета и других ансамблей окончательно сформировались в творчестве таких известных композиторов, как Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. В исполнении таких произведений большая роль отводилась фортепиано, скрипке и другим струнным инструментам.

Несколько столетий тому назад любой концерт или выступление артист-музыкант начинал незатейливой прелюдией, то есть **коротким произведением, которое предшествует главному.** Пока собирались слушатели, музыкант-исполнитель задумчиво перебирал клавиши, настраивая себя и публику на нужный лад. Он играл, не заглядывая в ноты, часто импровизируя.

Прелю́дия — жанр камерно-инструментальной музыки; пьеса свободного, импровизационного характера.

Прелюдия может быть инструментальным вступлением к другому музыкальному произведению или же самостоятельной пьесой, в частности для клавесина, фортепиано или органа.

В творчестве Иоганна Себастьяна Баха клавирная прелюдия обычно играла роль своеобразного вступления к *фуге* **— более сложному полифоническому произведению. Циклы прелюдий и** фуг композитор написал во всех тональностях, объединив их в два тома под названием «Хорошо темперированный клавир» («ХТК»).

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Иоганн Себастьян Бах, **Прелюдия ре минор** из I тома «ХТК» (в исполнении Ванды Ландовской на клавесине и Ванессы Мэй на скрипке).

Передайте свои впечатления от музыки И.-С. Баха. Подумайте об импровизационных особенностях жанра прелюдии.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

«Что я могу сказать о творчестве Баха? Слушать, играть, любить, уважать и — молчать!»

Альберт ЭЙНШТЕЙН,
немецкий физик

Ио́ганн Себастья́н Бах (1685–1750) — выдающийся немецкий композитор и органист XVIII ст.

Род немецких музыкантов и композиторов с фамилией Бах (всего свыше 50) имел огромное влияние на развитие европейской музыки на протяжении двух столетий. Но самым известным среди них является Иоганн Себастьян Бах. Родился композитор в многодетной семье скрипача Иоганна Амвросия Баха. Когда мальчику исполнилось пять лет, отец подарил ему скрипку, на которой тот быстро научился играть.

Счастливое детство Иоганна закончилось, когда он потерял родителей. Мальчика воспитывал старший брат, который учил его игре на органе и клавире. Но творческие запросы Иоганна не ограничивались обычным исполнением на инструменте. Как-то ему удалось заполучить нотную тетрадь брата, которую тот прятал в шкафу. В ней были записаны произведения известных тогда композиторов. В течение полугода каждую ночь маленький Иоганн тайно переписывал ноты, пока брат не застал его за этим занятием. Он отобрал всё, сделанное мальчиком. Но Иоганна это не остановило: он дал обет не оставлять в будущем музыку ни на миг. Однако продолжительные ночные переписывания нот при лунном свете негативно отразились на зрении композитора.

В 15-летнем возрасте Бах начал самостоятельную жизнь. Ему приходилось каждый день давать частные уроки, репетировать с хором и оркестром, каждую неделю дирижировать на концертах, а также не только играть на органе и клавесине, но и настраивать новые клавишные

инструменты — ни один мастер тех времён не мог сравниться со сверхчувствительным слухом Иоганна.

В 1708 г. композитор получил должность придворного музыканта у герцога Веймарского. В течение следующих десяти лет в Веймаре Бах создал почти все свои лучшие произведения для органа — многочисленные прелюдии и фуги.

Следующий, не менее выдающийся период творчества Баха, приходится на годы его пребывания в г. Кётен. Здесь он писал, преимущественно, клавирную оркестровую музыку. Композитор открыл новые пути в клавирной музыке, которые отобразились в его прелюдиях, фугах, сюитах, токкатах и т.п.

Последние 27 лет своей жизни И.-С. Бах жил в г. Лейпциг. Здесь он работал музыкальным директором городских церквей, уделяя значительное внимание музыкантам и певцам, их обучению. Утратив зрение, гениальный композитор продолжал создавать музыку, диктуя ноты помощникам.

Сыновья И.-С. Баха также были чрезвычайно талантливыми музыкантами и прославили имя отца своими успехами.

Т.-Е. Розенталь.
Утренний гимн

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В 1717 году Дрезден посетил известный французский органист по фамилии Маршáн. Своей непревзойдённой игрой он привлёк внимание короля, затмив при этом немало немецких исполнителей. Но правителю сообщили и о другом гениальном органисте — Иоганне Себастьяне, который проживал тогда в Веймере.

Соревнование между Маршаном и Бахом устроил королевский капельмейстер (руководитель хоровой капеллы или оркестра). В назначенный день Маршан исполнил блестящую французскую арию с многочисленными украшениями и вариациями. Когда Маршан взял последний аккорд, зал взорвался аплодисментами.

Пришла очередь Баха. Иоганн Себастьян, неожиданно для всех, начал исполнять ту же арию. Хотя он слышал это произведение впервые, Бах безошибочно повторил все вариации и украшения виртуоза Маршана. Однако на этом не остановился — Иоганн предложил слушателям свои вариации, ещё более утончённые и сложные.

Когда же Бах закончил играть и встал из-за инструмента, зал наполнился овациями. И хотя победа Баха казалась очевидной, слушатели решили, что Маршан заслужил ещё один шанс. Но в назначенное время француз на «поединок» с Бахом не пришёл. Вскоре выяснилось, что Маршан торопливо покинул город...

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

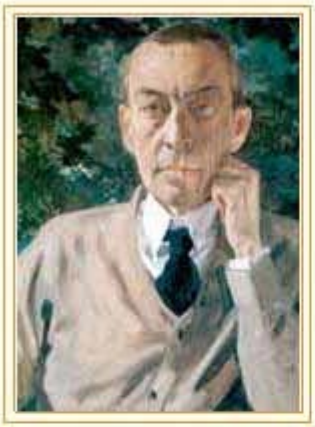
Сергей Рахманинов, **Прелюдия № 2 («Колокола»).**

Опишите свои впечатления от произведения. Какие цвета возникли в вашем воображении? Какой характер произведения? Как развивается мелодия?

Церковные колокола

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ:

«Музыка должна очищать разум и сердца».

Сергей Васильевич Рахма́нинов (1873–1943) — известный русский композитор, пианист, дирижёр. Родился в дворянской семье. В 4 года он начал учиться игре на фортепиано под руководством своей мамы — Любови Петровны. Первые музыкальные впечатления будущего композитора связаны с церковным звоном.

В 9 лет Рахманинов был зачислен в Петербургскую консерваторию, а позднее — в Московскую. Интонации церковных колоколов, которые композитор постоянно слышал в Москве, появляются и в его музыке. Неслучайно первые аккорды всемирно известного Второго концерта для фортепиано с оркестром сравнивались с колокольным благовестом.

Путешествуя по миру с концертами, Рахманинов выступал и в Украине: в Харькове и Киеве он имел большой успех.

С тех пор, когда Рахманинов поселился в США, в его произведениях зазвучали мотивы одиночества и тоски по родине. Колокола разного звучания — от величественно-громкого до нежно-тихого — пронизывают большинство музыкальных произведений Рахманинова. Это и удары, тревожные набаты, звонкие переливы и всплески, далёкие отголоски и лёгкие переборы…

В наследии композитора есть симфоническая поэма для оркестра и хора, которая так и называется — «Колокола», где Рахманинов использовал совершенно разное их звучание: и серебряные колокольчики — воспоминания детства о прогулках в санях, и торжественные свадебные колокола — годы молодости, и тревожные набаты, и скорбный звон.

Творчество Сергея Рахманинова богато и разнообразно: оперы, симфонии, концерты для фортепиано с оркестром, романсы и другие многочисленные вокальные и инструментальные произведения. Лучшие из них написанны для фортепиано: 24 прелюдии, 15 этюдов-картин, 4 концерта и «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром.

БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛ

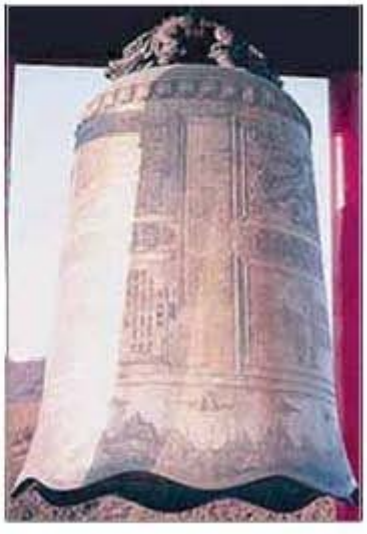
Китайская легенда

Много столетий тому назад китайский император приказал построить новый город.

— Я назову его Пекин, — сказал он, — и пусть этот город будет самым большим и прекрасным на Земле!

Но случилось не так, как того желал правитель. Враги дважды разрушали страну, угоняя мужчин и женщин в рабство, сжигая города и деревни. Тогда император отправился далеко в горы к мудрецу за советом.

— Пусть самый лучший мастер Китая отольёт самый большой на Земле колокол, звучание которого будет слышно во всех уголках твоей страны — с юга на север, с запада на восток, — посоветовал одинокий старец.

Самый большой действующий колокол в мире — Колокол Счастья (Китай)

Когда император возвратился во дворец, тут же велел вельможам найти колокольного мастера. Поиски шли долго, но всё-таки удалось найти самого лучшего специалиста — мастер Чень согласился изготовить колокол.

Верной помощницей в этом деле ему была дочь Сяо Лин. Она искала для отца чистое золото и серебро. Две попытки мастера оказались неудачными — каждый раз колокол покрывался трещинами. Разгневанный император решил казнить Ченя, если тому не удастся отлить колокол с третьей попытки.

Огорчённая Сяо Лин ночью отправилась за советом к горному мудрецу. Рыдая, она рассказала о беде, которая постигнет её и отца в случае невыполнения приказа. Задумался старик, а потом сказал:

— Голос колокола должен рождать победу. Для такого колокола чистого золота и серебра мало. Нужно, чтобы с металлом смешалась кровь человека, готового отдать жизнь за свою родину.

Утром, как обычно, Сяо Лин помогала отцу. Стоя возле печи, она с печалью смотрела на расплавленный металл. Девушка знала то, о чём и не догадывался отец: колокол снова покроется трещинами, если не найдётся человек, способный пожертвовать собой ради страны. «Неужели враги снова будут уничтожать мой родной Китай, будут угонять в рабство юношей и девушек, будут сжигать города и сёла со стариками и детьми?» — размышляла Сяо Лин. «Не бывать этому!» — решила мужественная девушка и бросилась в кипящий металл.

Зарыдал от горя Чень, ведь Сяо Лин была единственной его дочерью, последней его надеждой. Но помочь горю уже никто не мог. Расплавленный металл снова потёк в приготовленную форму.

Колокол получился безупречным, без единой трещинки. Он поражал своим величием и красотой. Император и народ не могли налюбоваться самым большим колоколом на Земле.

Согласно древним китайским обычаям первым ударил в новый колокол мастер, изготовивший его. В пронзительном звучании колокола, которое разнеслось до границ Китая, отец услышал нежный голос дочери Сяо Лин, отдавшей жизнь ради своего народа и его земли.

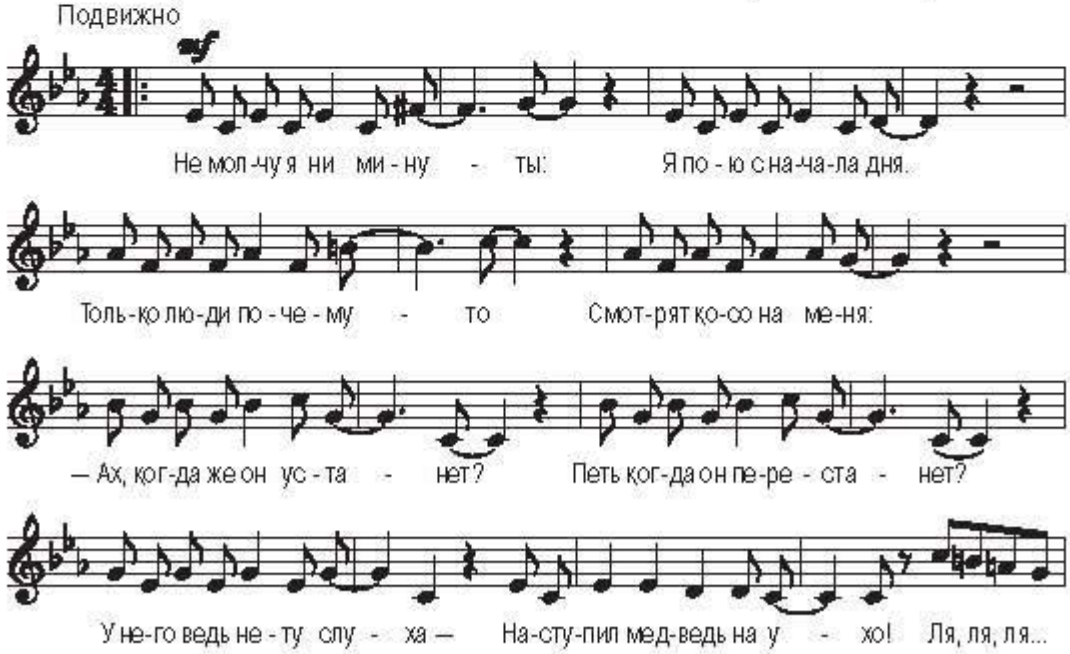
Шли дни, недели, месяцы... Замечательный город Пекин был построен. Однажды на рассвете набатом зазвучал большой колокол, в который никто в ту минуту не бил. Но его услышали все — с юга на север, с запада на восток. К границам страны приближался враг. С преисполненными мужеством сердцами китайский народ встал на защиту родины. Не чувствуя ни страха, ни усталости, отважные воины на этот раз одержали победу. Ведь во время битвы в сердце у каждого звучал голос колокола, голос Сяо Лин.
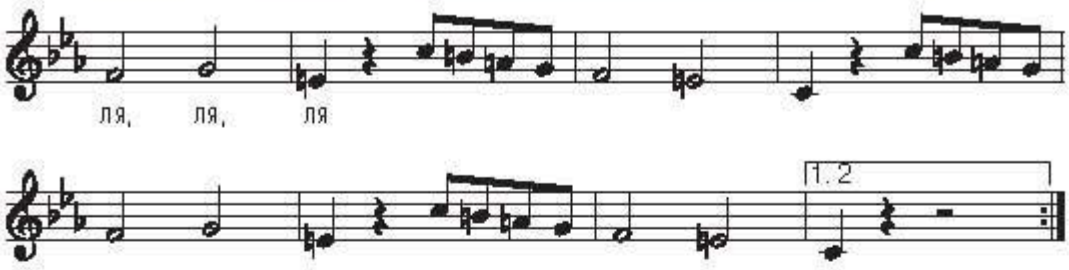

Я в мире музыки: пою, выражаю

Я ПОЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Стихи *В. Орлова* Музыка *И. Кирилиной*

1. Не молчу я ни минуты:
Я пою с начала дня.
Только люди почему-то
Смотрят косо на меня:
— Ах, когда же он устанет?
Петь когда он перестанет?
У него ведь нету слуха —
Наступил медведь на ухо!

Припев:
Ля, ля, ля...

2. Я не знаю, как медведи, —
Я не пел им никогда.
Спел соседям, и соседи
Разбежались, кто куда.
Только я не унываю
И ничуть не устаю:
Я в трамвае напеваю
И в автобусе пою.

Припев.

3. Как же это — нету слуха,
Если я умею петь!
— Вот такое надо ухо,
Чтоб на ухо стал медведь.
Ерунда и просто смех!
Где медведей взять на всех?

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Что нового вы узнали о жанре прелюдии? Объясните на примере творчества И.-С. Баха и С. Рахманинова.
2. Сравните традиционное исполнение Прелюдии ре минор Баха на клавесине или фортепиано со скрипичной интерпретацией этого произведения Ванессы Мэй. Дайте оценку классическому и современному исполнению.
3. Исследуйте тему «Музыкальная династия Бах». По желанию сделайте презентацию об одном из композиторов — сыне И.-С. Баха.

II

Чтобы передать лирические раздумья или грустное настроение, композиторы нередко прибегают к жанру элегии. Этот **музыкально-поэтический жанр зародился в Древней Греции.** Элегии были разнообразны по смыслу: воинственные, любовные, философские и прочие. Слово «элегия» переводится с греческого языка как «жалобная песня». В литературе элегия — это **лирическое стихотворение созерцательного содержания, нередко с** мотивами меланхолических раздумий, разочарования. В музыке — это обычно небольшое произведение задумчивого характера с плавной напевной мелодией.

Эле́гия — жанр вокальной или инструментальной музыки; произведение задумчивого, меланхоличного характера.

Элегия — инструментальная и вокальная — любимый жанр композиторов-романтиков, которые писали произведения для фортепиано, скрипки, виолончели. Среди них — Ф. Лист, Э. Григ, П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. Лысенко.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Николай Лысенко, **Элегия для виолончели и фортепиано.**

Какой характер произведения? Какое настроение вызывает музыка? Слушая эту музыку, вам хочется мечтать или активно действовать, например танцевать?

Ф. Мерсье. Слух
(из серии «Пять чувств»)

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

«Если Чайковского мы называем чародеем русской музыки, то Лысенко мы можем смело назвать солнцем украинской музыки».

Константин СТАНИСЛАВСКИЙ,
театральный деятель

Николай Витальевич Лы́сенко (1842–1912) — выдающийся украинский композитор, пианист, дирижёр, педагог, основатель национальной музыкальной школы.

Николай Лысенко родился и провёл детские годы в имении родителей в с. Гриньки на Полтавщине. Мать учила его великосветским манерам, французскому языку и музыке, а отец развивал воображение мальчика при помощи народных сказок и песен. С пяти лет, обучаясь игре на фортепиано, мальчик особенно любил подбирать мелодии народных песен, услышанных от крестьян. Позднее, во время обучения в Харьковской гимназии, Лысенко исполнял их на музыкальных вечерах.

Получая образование на кафедре естественных наук в Киевском университете, Николай Лысенко не оставлял занятий музыкой. Во время каникул он путешествовал по сёлам в поисках старинных народных песен, записывал их в сборники и исполнял на концертах со студенческими хорами. В Германии Николай Лысенко издал первый сборник из 40 народных песен.

В дальнейшем всю свою жизнь композитор посвятил созданию украинской профессиональной музыки и популяризации народного творчества. Прекрасный пианист-исполнитель, Николай Лысенко стремился пополнить и обогатить жанры украинской фортепианной музыки. Среди его произведений появляются многочисленные пьесы, сюиты и другие произведения.

Памятник Н. Лысенко в г. Киеве

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Валентин Сильвестров, **Элегия для струнного оркестра**.

Какой характер произведения? Что необычного в этой музыке?

Рассмотрите живописные работы современного украинского художника Петра Бевзы. Выставку, на которой были представлены эти картины, автор назвал «Элегии».
Подумайте, какое общее настроение картин. Что их объединяет? Какими другими музыкальными терминами можно назвать эти живописные работы (симфонии, вариации, юморески, фантазии и др.)? Поясните свою мысль.

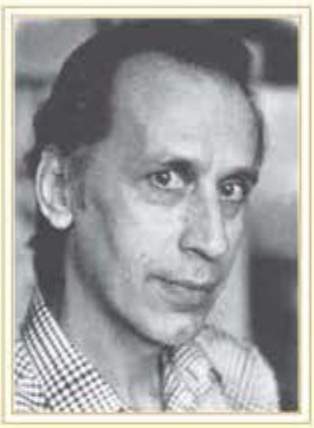

П. Бевза.
Картины из цикла «Элегии»

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Валентин Васильевич СИЛЬВЕСТРОВ:

«Музыка — такой вид искусства, что если нет оттенка печали или сквозящей грусти, то нет и музыки».

Валентин Васильевич Сильве́стров (1937 г. р.) — украинский композитор. Родился в Киеве, в семье инженера и учительницы немецкого языка. С детства проявлял способности к точным наукам, а музыку начал изучать только в пятнадцать лет. Учился в Инженерно-строительном институте, однако музыка все время привлекала его внимание, поэтому позднее он поступил в Киевскую консерваторию, в класс композиции Б. Лятошинского. Преподаватель всегда проявлял интерес к новаторству в творчестве, вдохновляя и своих учеников.

В своих произведениях В. Сильвестров использовал смелые «технические» эффекты, непривычные созвучия и конструкции (симфония «Спектры» для камерного оркестра, «Проекции на клавесин, вибрафон и колокола»). Признание пришло к композитору за рубежом, когда он стал лауреатом нескольких международных конкурсов композиторов.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. На примере прослушанных элегий охарактеризуйте этот жанр камерно-инструментальной музыки.
2. Чем схожи элегии Н. Лысенко и В. Сильвестрова?
3. Самостоятельно найдите в творчестве украинских поэтов стихотворения-элегии (например, из цикла Леси Украинки «К моему фортепьяно») и попробуйте придумать к ним мелодии. Пропойте их в соответствующем настроении.

Темы 18–19

НОКТЮРН. РАПСОДИЯ

I

Желая передать ночные образы и грёзы, композиторы создают ноктюрны — спокойные мелодичные пьесы мечтательного характера. Музыку этого жанра писали для духовых или струнных инструментов и исполняли под открытым небом вечером или утром. Позднее ноктюрны как камерные произведения начали включать в программы концертов.

Ноктю́рн — жанр камерно-инструментальной музыки; небольшое лирическое произведение мечтательного настроения.

Памятник Ф. Шопену в г. Варшава (*Польша*)

Ноктюрн стал одним из тех жанров, которые дают возможность отобразить тончайшие переживания человека, передать его внутренний мир. Не случайно его считают «ночным» жанром, ведь именно в эту пору всё вокруг стихает, появляется возможность уединиться. Поэтому тон высказывания, который присущ ноктюрнам, искренний, душевный. Обычно ноктюрны пишут для фортепиано, но существуют подобные произведения и для других инструментов, а также для ансамблей и оркестров.

Этот музыкальный жанр достиг высочайшего уровня своего развития в творчестве известного польского композитора Фридерика Шопена, написавшего 21 ноктюрн.

Ноктюрны Шопена разнообразны по характеру: светлые, мечтательные, скорбные, героико-патетические, мужественно-сдержанные. Очень часто в ноктюрнах Шопена наряду с мечтательными **нотками можно ощутить выражение острой внутренней неудовлетворённости, драматизма. Польский композитор** первым сумел придать произведениям этого жанра особое художественное **совершенство. Его ноктюрны поражают глубиной** содержания и разнообразием настроений. Шопеновские ноктюрны **написаны в трёхчастной форме или в форме рондо и содержат** темповые контрасты (*медленно — быстро — медленно*).

Вспомните произведения Ф. Шопена, которые вы слушали на уроках музыкального искусства. Чем привлекает его музыка?

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Фридерик Шопен, **Ноктюрн си мажор**.

Какой общий характер произведения? Какие чувства передаёт музыка? Как развивается мелодия ноктюрна? Какое значение аккомпанемента? Определите форму пьесы.
Рассмотрите картину и подумайте, почему художник назвал натюрморт ноктюрном.

Фортепианные ноктюрны писали также и другие композиторы: Джон Фильд, Ференц Лист, Пётр Чайковский, Виктор Косенко, Валентин Сильвестров **и другие. Никколо** Паганини создал ноктюрн для струнного квартета, Василий **Барвинский — для голоса и оркестра (на стихи И. Франко).** А Николай Лысенко даже **назвал одну из своих опер** «Ноктюрном».

Р. Темир. Ноктюрн

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Фридерик ШОПЕН:

«Счастлив тот, кто может быть композитором и исполнителем одновременно».

Фридери́к Шопе́н (1810–1849) — выдающийся польский композитор и пианист, основатель польской классической музыки.

Родился в городке Желязова Воля, близ Варшавы, в имении графа Скарбека, где его отец, Николай Шопен, француз по происхождению, служил домашним учителем. Музыкальный дар Шопена проявился очень рано. В пятилетнем возрасте он уже играл несложные пьесы, которые разучил под руководством сестры Людвики. В шесть юный Фридерик начал брать уроки игры на фортепиано у чешского музыканта Войцеха Живного, который считался одним из лучших преподавателей музыки в Варшаве.

О большом таланте юного Фридерика, его виртуозном исполнении музыки вскоре заговорили знакомые семьи Шопенов, а потом и вся культурная Варшава. Музыкант стал известным в городе пианистом и композитором, часто выступая в салонах польской знати, в домах своих друзей и почитателей. После окончания Варшавской высшей музыкальной школы он начал самостоятельную исполнительскую карьеру.

Фридерик Шопен очень любил фортепиано и создавал почти все произведения именно для этого инструмента. Он смог раскрыть новые выразительные возможности и изобрёл новейшие приёмы фортепианной игры. Его музыка романтическая, преисполненная чрезвычайной искренности чувств, ярких эмоций. Специально для фортепиано он писал музыку в разнообразных жанрах: мазурки, полонезы, вальсы, прелюдии, ноктюрны, экспромты, скерцо, сонаты, баллады, концерты.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

У французской писательницы Жорж Санд, близкой подруги Шопена, был пёсик, с которым она любила играть. Однажды женщина сказала: «Если бы у меня был талант, я непременно написала бы музыкальное произведение в честь этой собаки».

Желание любимой — закон. И Шопен написал замечательный вальс (Опус № 64), который друзья и ученики Шопена, узнав кому посвящено это произведение, называли «Собачьим вальсом».

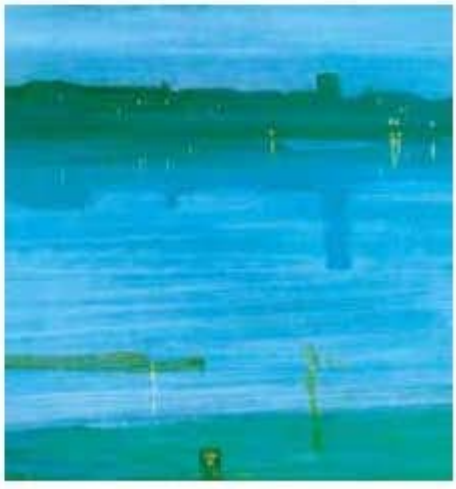
Ноктюрны Эдварда Грига, в отличие от таких же произведений Шопена, словно овеянны покоем уснувшей природы — они пасторальны. Тишина будто оживает в них: таинственные **одинокие звуки едва слышатся и сразу умолкают. Возможно,** сами звёзды поют ночные серенады или шепчутся между собой... **Звуковые краски непрерывно сменяются, неясные отблески и** осторожные шорохи возникают в нереальном свете. Слышится шелест листвы, щебет проснувшихся птиц, всплеск воды. И снова **звучит тишина. Из её заколдованного мерцания и рождается** мелодия. Она распространяется и нарастает, раскрывая магию ночи. Эту ночную музыку, прекрасную песню природы, Э. Григ сумел услышать, отобразить в звуках и подарить людям.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Эдвард Григ, **Ноктюрн** (в переложении для скрипки и фортепиано).

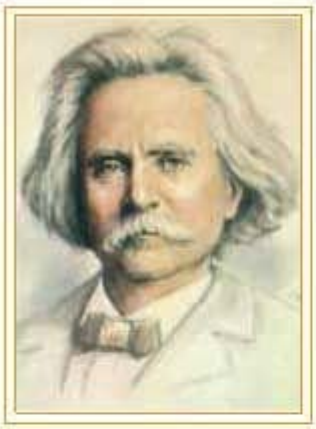
Какое настроение создаёт музыка ноктюрна? Как тембровые краски скрипки обогащают музыкальную палитру пьесы? Определите форму произведения.

Сравните ноктюрны в музыке и живописи.

Дж. Уистлер.
Ноктюрн в синем и зелёном
(*фрагмент*)

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Эдвард ГРИГ:

«Для творчества необходима радость!»

Э́двард Григ (1843–1907) — величайший норвежский композитор, мастер фортепианной и камерно-вокальной музыки. Член Шведской музыкальной академии, Французской академии утончённых искусств, почётный доктор Кембриджского, Оксфордского университетов.

Родился в г. Берген. Его отец был британским консулом, а мать — талантливой пианисткой. Именно она начала учить музыке шестилетнего мальчика, познакомив его с творчеством Моцарта, Шопена… Эдварду было 12–13 лет, когда он принёс в школу исписанную нотную тетрадь, на титульном листе которой было выведено крупными буквами: «Вариации на немецкую тему для фортепиано Эдварда Грига». Когда ему исполнилось пятнадцать, родители отправили его на учёбу в Лейпцигскую консерваторию. Через четыре года Григ успешно закончил это известное учебное заведение по классу композиции и фортепиано.

По возвращении на родину Григ некоторое время дирижировал симфоническими оркестрами в Христиании (ныне Осло), выступал как пианист и, конечно, писал музыку. Ему особенно удавались малые, преимущественно лирические формы. Творческое наследие Э. Грига — это десять тетрадей «Лирических пьес» для фортепиано, сонаты для скрипки и виолончели, вокальные циклы и романсы, музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» и многое другое.

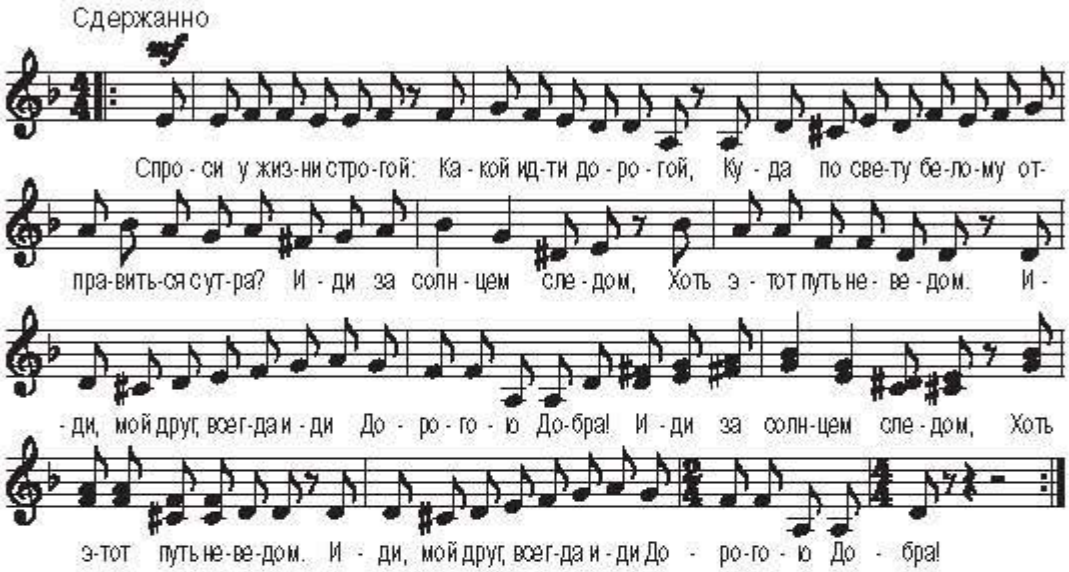
Памятник Э. Григу в г. Берген (*Норвегия*)

Я в мире музыки: пою, выражаю

ДОРОГА ДОБРА

(Из телефильма «Приключения маленького Мука)

Стихи *Ю. Энтина* Музыка *М. Минкова*

Спроси у жизни строгой:
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
отправиться с утра?

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою Добра!

Забудь свои заботы.
Падения и взлёты.
Не хнычь, когда судьба ведёт себя
не как сестра.

Но если с другом худо.
Не уповай на чудо...
Спеши к нему, всегда иди
Дорогою Добра!

Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь —
не детская игра.

Ты прочь гони соблазны.
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою Добра!

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. В чём заключаются особенности музыкального жанра *ноктюрна*?
2. Подумайте, почему художники иногда называют свои картины ноктюрнами.

II

Слово «рапсод» имеет тысячелетнюю историю и означает на греческом «тот, кто слагает песни». В Древней Греции на праздничных банкетах и спортивных соревнованиях странствующие **певцы-рапсоды напевно декламировали продолжительные** поэмы с интересным сюжетом, части которых назывались рапсодиями. Обычно певцы исполняли эти произведения под аккомпанемент кифары или лиры.

Рапсо́дия — жанр камерно-инструментальной музыки; произведение свободной формы и свободного развития, содержание которого нередко связано с народным творчеством.

Одним из самых ярких композиторов, создававших произведения в этом жанре, был Ференц Лист. Его венгерские рапсодии — это непревзойдённые сцены народной жизни.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Ференц Лист, **Венгерская рапсодия № 2 для фортепиано**.

Какой характер произведения? Чем похожи жанры рапсодии и сюиты по темпу и развитию музыки?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Ференц ЛИСТ:

«Без фантазии нет искусства, как и нет науки».

Фе́ренц Лист (1811–1886) — известнейший венгерский композитор, пианист и дирижёр. Родился в с. Доборьян в семье музыканта. Первыми музыкальными впечатлениями Листа стали венгерские и цыганские народные песни и танцы, к которым он неоднократно обращался на протяжении своей композиторской деятельности.

Лист рано научился играть на фортепиано и свой первый публичный концерт дал уже в девять лет. Некоторое время юный музыкант вместе с отцом гастролировал по стране. Для обучения сына музыке профессионально родители Листа решили переехать в Вену, где он брал уроки у австрийского пианиста Черни, ученика Бетховена и Сальери.

Позже семья переехала в Париж. Здесь композитор подружился с Шопеном и Вагнером. Путешествуя по Швейцарии и Италии, Лист часто выступал с сольными концертами, которые считались тогда проявлением новаторства, ведь обычно в программе участвовали несколько исполнителей. Вскоре Ференц Лист стал известнейшим пианистом Европы.

Во время своего путешествия в 1847 г. музыкант давал концерты во многих украинских городах: в Киеве, Черновцах, Елисаветграде (ныне Кировоград), Житомире, Немирове, Бердичеве, Кременце, Львове, Одессе, Николаеве. Пребывая на Подолье, он написал пьесы для фортепиано: «Украинскую балладу» и «Думу», используя темы украинских народных песен «Ой, не ходи, Грицю» и «Віють вітри, віють буйні». Эти произведения вошли в цикл «Колоски, собранные после жатвы в Воронинцах».

Творчество Листа насчитывает около 500 произведений для фортепиано, среди них — 19 венгерских рапсодий, 3 фортепианных концерта, 13 симфонических поэм, 2 большие симфонии с хорами и прочее.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Мирослав Скорик, **Карпатская рапсодия для скрипки и фортепиано**.

Какой характер музыки первой части? Сравните рапсодии Ф. Листа и М. Скорика. Охарактеризуйте средства музыкальной выразительности произведения. Какие настроения рапсодии созвучны настроениям карпатских пейзажей?

Живописные картины А. Кашшая

Ранняя весна

Золотая осень

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Сравните рапсодии разных авторов, назовите основные признаки жанра.
2. Расскажите об истории возникновения рапсодии в поэзии и музыке.
3. Подготовьте комп'ютерную презентацию на тему: «Образы природы в музыке, живописи, литературе». Продемонструйте её одноклассникам.
4. Исполните песню М. Минкова «Дорога добра». Какой эмоциональный заряд несёт в себе эта песня? В каком характере необходимо её исполнять?

СКЕРЦО. ЭТЮД

I

Жанр *скерцо* имеет древнее происхождение: в вокальной музыке так называли шутливые песни. Позднее скерцо превратилось в инструментальную пьесу игривого характера, исполняемую в быстром темпе. Скерцо включают в большие (многочастные) произведения инструментальных жанров: симфонии, квартеты, сонаты и т.п.

Ске́рцо — жанр камерно-инструментальной музыки, пьеса в подвижном, стремительном темпе, с «острым» ритмом и шуточным содержанием.

Иоганн Себастьян Бах написал Сюиту № 2 для струнных инструментов и флейты, последняя часть которой — скерцо («Шутка»).

В украинской музыке к шуточному жанру обращались различные композиторы, называя эти пьесы не только скерцо, но и юморесками.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Иоганн Себастьян Бах, **скерцо из Сюиты № 2 для флейты и струнных инструментов** (в классическом и современном исполнении «Хора Турецкого» или Ассии Ахат на выбор).

Юрий Шевченко, **Юмореска**.

Сравните современную аранжировку произведения Баха с классическим исполнением. Изменилась ли музыка? Сравните особенности отображения юмора в музыке и живописи.

Е. Бродская. Флейта и петух

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Мексиканский художник Педро Рейес создаёт музыкальные инструменты необычным способом и из не менее удивительного материала... Догадайтесь, из чего? Из оружия!

Один из его последних проектов — это 50 музыкальных инструментов, созданных из старых пистолетов, револьверов, винтовок и других видов огнестрельного оружия.

Вот так благодаря умелым рукам мастера оружие получило новую — мирную жизнь.

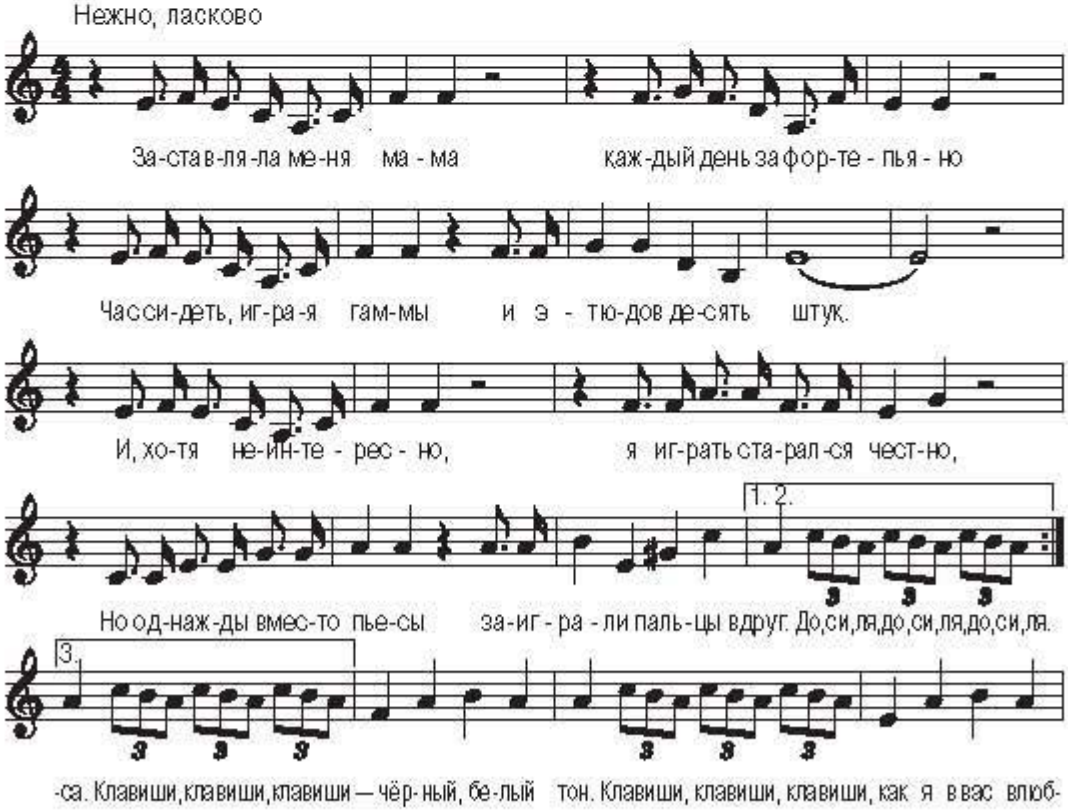
Музыкальный инструмент, изготовленный П. Рейесом
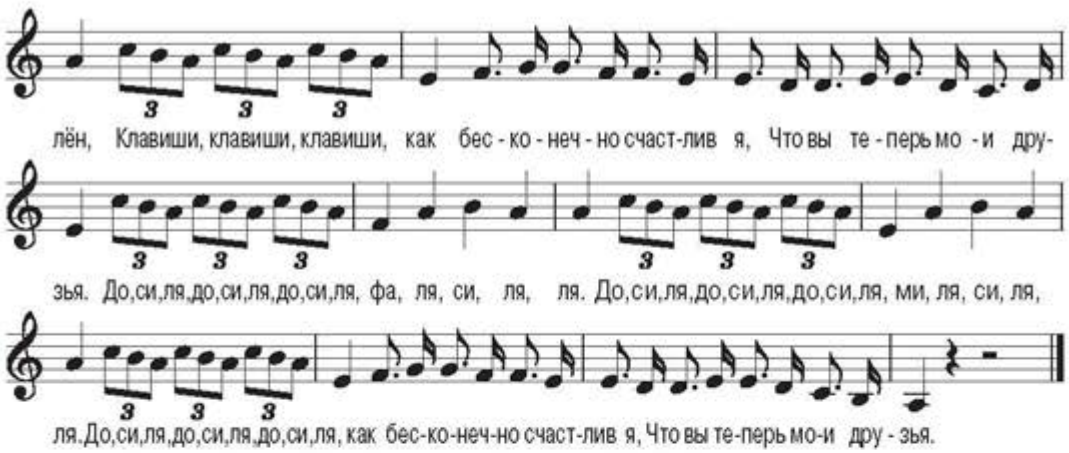
Я в мире музыки: пою, выражаю

МАМА, Я И ФОРТЕПИАНО

Стихи *В. Мякишева* Музыка *Е. Иршаи*

Нежно, ласково

1. Заставляла меня мама каждый день за фортепьяно
Час сидеть, играя гаммы и этюдов десять штук.
И, хотя неинтересно, я играть старался честно,
Но однажды вместо пьесы заиграли пальцы вдруг.
До, си ля, до, си, ля, до, си, ля.

2. Мама с кухни прибежала и, чтоб не было скандала,
Я сыграл этюд сначала, а потом, что сочинил.
И она не рассердилась, только очень удивилась,
И смущённо попросила, чтобы снова повторил…
До, си ля, до, си, ля, до, си, ля.

3. И теперь я постоянно сонатины, сарабанды,
И прелюдии, и гаммы два часа играю сам.
Маме нет со мною муки, понял я, что без науки
Непослушны мыслям руки, невозможны чудеса.
Клавиши, клавиши, клавиши — черный, белый тон.
Клавиши, клавиши, клавиши, как я в вас влюблён,
Клавиши, клавиши, клавиши, как бесконечно счастлив я,
Что вы теперь мои друзья.
До, си, ля, до, си, ля, до, си, ля, фа, ля, си, ля.
До, си, ля, до, си, ля, до, си, ля, ми, ля, си, ля, ля.
До, си ля, до, си, ля, до, си, ля.
Как бесконечно счастлив я,
Что вы теперь мои друзья!

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Расскажите, что нового вы узнали о юморе в музыке.
2. Охарактеризуйте жанр скерцо, опираясь на особенности прослушанной музыки.
3. Подумайте, как композиторы «шутят» языком музыки, какие средства выразительности используют.

II

Когда живописец начинает работать над картиной, он сначала создаёт этюд, т.е. небольшой рисунок с натуры, которую потом детально изучает. В музыке также есть этюды — небольшие пьесы, предназначенные для овладения определёнными техническими навыками и приёмами: пассажами, аккордами, штрихами. *Этюды* похожи на специальные упражнения для исполнителей, например, для юных музыкантов. Прекрасную музыку этюдов Ф. Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова пианисты часто исполняют на концертах.

Этю́д — жанр камерно-инструментальной музыки; пьеса-упражнение, предназначенное для усовершенствования технических навыков игры на музыкальных инструментах.

Украинский композитор Виктор Степанович Косенко написал сюиту для фортепиано «Одинадцать этюдов в форме старинных танцев». Она включает в себя пьесы разного характера и настроения, но их объединяет единый лирический стиль композитора. Сам замысел произведения заключается в стремлении автора возродить старинную сюиту придворных танцев разных народов, которая была очень популярна в XVII–XVIII ст. в европейской музыке. Так, в произведение вошли немецкая алеманда, французские куранта, гавот, менуэт, испанская сарабанда, ирландская джига.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Виктор Косенко, **Сюита для фортепиано «Одиннадцать этюдов в форме старинных танцев»** (*на выбор*).

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

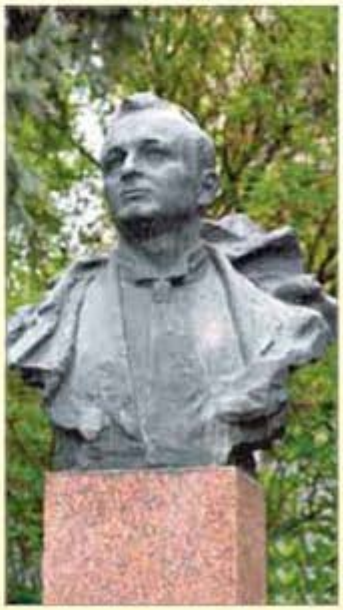
Виктор Степанович Косе́нко (1895–1937) — украинский композитор, пианист, педагог.

Родился в Петербурге, в семье офицера. Вскоре после рождения сына семья переехала в Варшаву, где прошли детские годы композитора. Своё обучение Виктор Степанович начал в гимназии. В десять лет он уже брал частные уроки у профессоров Варшавской консерватории. В 19 лет поступил в Петербургскую консерваторию. Здесь он обучался сразу по двум направлениями: исполнительскому (класс фортепиано) и композиторскому. И дипломов он получил соответственно два — пианиста и композитора.

Позднее переезжает в Украину, в Житомир. Работа, хотя и скромная, была ему по душе, поскольку отвечала педагогическому дарованию Косенко — он преподавал игру на фортепиано в местной музыкальной школе. Кроме того, часто выступал в городе с концертами и как пианист-солист, и как аккомпаниатор, сопровождая выступления хоров и певцов. Всё это время он писал музыку.

Вскоре В. Косенко получил приглашение работать преподавателем Музыкально-драматического института им. Н. Лысенко (сегодня — Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского). Здесь он преподавал различные дисциплины, не забывая и об исполнительской деятельности. Большой опыт пианиста-педагога способствовал в создании одного из самых лучших детских сборников «24 детские пьесы для фортепиано», который и сегодня пользуется популярностью у юных музыкантов. Весь мир ребёнка, с его радостями и печалями, интересом к окружающему миру, любознательностью, ярко отражён в музыке из этого сборника.

Косенко также писал романсы, музыку для немого кино и многое другое.

Памятник В. Косенко возле музыкального училища в г. Житомире

Венгерский композитор Ференц Лист был новатором фортепианной музыки. Его творчество изменило значимость фортепиано, которое из салонного инструмента стало концертным. Композитор считал, что именно фортепиано может «заменить» весь оркестр. «В диапазоне своих семи октав, — писал Лист, — фортепиано содержит объём целого оркестра, и десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов».

Концертные этюды Ф. Листа стали образцом виртуозного стиля. Цикл этюдов «По каприсам Паганини» связан с восторгом от исполнительского мастерства итальянского скрипача Никколо Паганини. Лист старался передать совершенную технику непревзойдённого музыканта, при этом не копируя сложные скрипичные приёмы, а воссоздавая их согласно особенностям своего инструмента — фортепиано.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Ференц Лист, **Этюд № 3 («Кампанелла»), Этюд № 5 («Охота»)** из цикла «**По каприсам Паганини**».

В фортепианных пьесах Листа часто встречаются авторские указания — quasi tromba (подобно трубе), quasi flauto (подобно флейте), имитация звучания виолончели, колоколов и так далее. В этюде «Охота» композитор имитирует сигнальное звучание валторн.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Что такое этюд в музыкальном искусстве?
2. Самостоятельно найдите в Интернете этюды разных художников. Сравните этюды в музыке и изобразительном искусстве.

Коллективная работа. Составьте программу концерта для дошкольников из любимых произведений различных камерно-инструментальных жанров.

СОНАТА. ВАРИАЦИИ

I

Музыкальный жанр *сонаты* имеет древнее происхождение. **Раньше сонатой называли любую вокальную и инструментальную музыку. Постепенно этот жанр отделился и стал исключительно камерно-инструментальным. Также возникла** соответствующая музыкальная форма — сонатная.

Сона́та — жанр инструментальной музыки; произведение для одного или двух инструментов; состоит из трёх частей, контрастирующих между собой, но имеющих общий замысел.

Сонату создают для камерного состава — одного или двух инструментов, как правило, для фортепиано, скрипки, флейты, **кларнета, трубы, валторны. В сонатной форме также пишут небольшие произведения — сонатины, их исполняют юные** музыканты.

Соната состоит из трёх частей и строится по контрасту темпа (быстро — медленно), содержания и характера музыки (драматическая — лирическая).

Обычно первую часть сонаты пишут в сонатной форме. Её особенностью является то, что сначала звучат главная и побочная темы (*экспозиция*). Далее происходит их развитие (*разработка*), после чего эти темы звучат снова (*реприза*).

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, с творчеством которого вы уже знакомы, написал 32 сонаты для фортепиано. **Его Соната № 14 считается одним из лучших образцов фортепианной музыки. Композитор назвал своё произведение «Соната, подобная фантазии». Спустя 30 лет, с лёгкой руки немецкого поэта Людвига Рельштаба, сравнившего первую часть сонаты с пейзажем ночного озера, она получила второе** название — «Лунная». Слушателям образ понравился, и с тех пор это произведение Бетховена так и называют — *Лунная соната*.

В основе главной темы Лунной сонаты лежит короткий, но выразительный мотив, построенный на повторении одного звука — этот приём характерен для композитора. Лунная соната Л. ван Бетховена воодушевила многих художников на создание одноимённых картин.

Вспомните Пятую симфонию этого композитора, которую вы прослушали в прошлом учебном году: её музыкальная тема состоит из повторения всего лишь двух звуков («тема судьбы»).

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Людвиг ван Бетховен, **Соната №14 для фортепиано (Лунная соната)**, *I часть*.

Какой характер музыки первой части? Какую картину можно представить? Согласны ли вы з названием, которое предложил Людвиг Рельштаб? А какое название этой сонате дали бы вы?
Обратите внимание на работы современных художников. Какая из них, по вашему мнению, удачнее всего отображает прозвучавшую музыку?

В. Куш. Лунная соната

А. Вера.
Лунная соната

А. Левитин. Лунная соната
(*фрагмент*)

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Максим Березовский, **Соната до мажор для скрипки и чембало.**

Вы уже знаете, что сонаты создавали для различных инструментов, тембры которых выразительно дополняли друг друга. Как, по вашему мнению, происходит диалог инструментов в произведении? Сравните части сонаты.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Чембáло, или клавичембало (от итальянского *clavicembalo*) — название клавесина в Италии; старинный музыкальный клавишный инструмент семейства клавесиновых, предшественник фортепиано. Разновидностями клавесина были клавикорд (преимущественно в Германии), спинет (домашний клавесин), вёрджинел (распространённый в Англии) и другие.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Максим Созонтович Березо́вский (1745–1777) — украинский композитор, певец, классик европейской музыки. Родился в г. Глухове, жил и творил в Петербурге.

Будущий композитор проявил свой музыкальный дар в раннем детстве: обладал красивым голосом и абсолютным слухом, пел в церковных хорах, рано начал учиться играть на скрипке. Образование получил сначала в Глуховской музыкальной школе, а позднее — в Киево-Могилянской академии.

С 17 лет начал композиторскую деятельность, которая была очень успешной. Его произведения — в основном церковные композиции и духовные концерты — получали высокие оценки не только отечественных, но и иностранных ценителей искусства, о нём писали петербургские издания. Когда композитору исполнился 21 год, он занял почётное место придворного камерного музыканта. Талантливого юношу отправили на обучение в Италию, где он провёл почти пять лет, в течение которых создавал не только хоровую духовную музыку, но и светские произведения. Среди них — опера «Демофонт» по античному мифологическому сюжету и Соната для скрипки и чембало (первые произведения этих жанров в украинской музыке).

Итальянский период был самым счастливым в жизни Березовского — здесь ценили его талант, исполняли инструментальные произведения, поставили и оперу «Демофонт». Поэтому и контраст между жизнью за границей и в Петербурге оказался разительным. После возвращения в Россию композитор понял, что его талант и опыт здесь никому не нужны. Русские вельможи и царский двор отдавали предпочтение иностранным музыкантам, а Березовский мог рассчитывать лишь на скромную должность хориста в Придворной певческой капелле. Некоторое время он надеялся, что его пригласят возглавлять Катеринославскую консерваторию, которую планировалось открыть в Украине, но планы оказались пустыми обещаниями. Несмотря на жизненные трудности, он писал высокохудожественные духовные концерты, заложившие основу хоровой музыки в украинской и русской культурах.

Памятник М. Березовскому в г. Глухове

ПЕСНЯ, КОТОРУЮ ЗАГУБИЛИ (фрагмент)

(По *Н. Дашкиеву*)

Маэстро Цоппис, итальянский капельмейстер, впервые увидев Максима Березовского, решил проверить, как он умеет петь и что вообще знает.

— Ну-ка возьми верхнее «фа»!

Максим пропел — это был его диапазон.

— «Соль»!

Он вытянул и эту ноту.

— «Си»!

И си взял Максим. Правда, это было уже на пределе, но умело поставленное дыхание помогло не показать перенапряжения, — дескать, осилю даже «до»!

— Гм... — Цоппис глянул на него. Понял... Выхватил из-за манжеты камзола свёрнутые в трубку ноты, протянул Максиму. — Пой!

Максим быстро пробежал глазами по странице. Кант, на итальянском, музыка Цопписа. Неплохая мелодия. Но написана для баритона.

— Транспонировать, маэстро? — спросил он у Цопписа.

Тот снова взглянул на него — теперь уже заинтересованно: этот новичок не из простых, если он собирается петь с листа, ещё и транспонируя на ходу, — это настоящий мастер! Но старик, конечно, этого не сказал, а только бросил коротко:

— Да.

Максим запел. Кант был элегический, светлый. Не зря Цоппис указал его темп — аллегро. Нужно значительно медленнее — анданте, а то и модерато. И форте в финале совсем ни к чему. Да, конечное «а» можно потянуть очень эффектно, но текст этого не позволяет: такая умиротворённость требует диминуэндо — до пиано, а потом и пианиссимо, чтобы звук замирал, постепенно отдалялся и исчезал в бесконечности.

У Максима не было времени смотреть на маэстро Цопписа, но если бы взглянул, то был бы приятно поражён: старик слушал его пристально, едва заметно дирижируя движением правой руки...

Тем не менее, когда Максим закончил петь и взглянул на него, в ожидании оценки, старик недовольно буркнул:

— Что это ты сотворил с моей песней?

— Я именно так её понял, — ответил Максим.

— Вы видите? Он так понял!.. Это что же такое: я, по-твоему, не понимаю собственного произведения? Ну-ка пропой второй раз — только теперь правильно.

— Я пропел правильно, — упрямо сказал юноша.
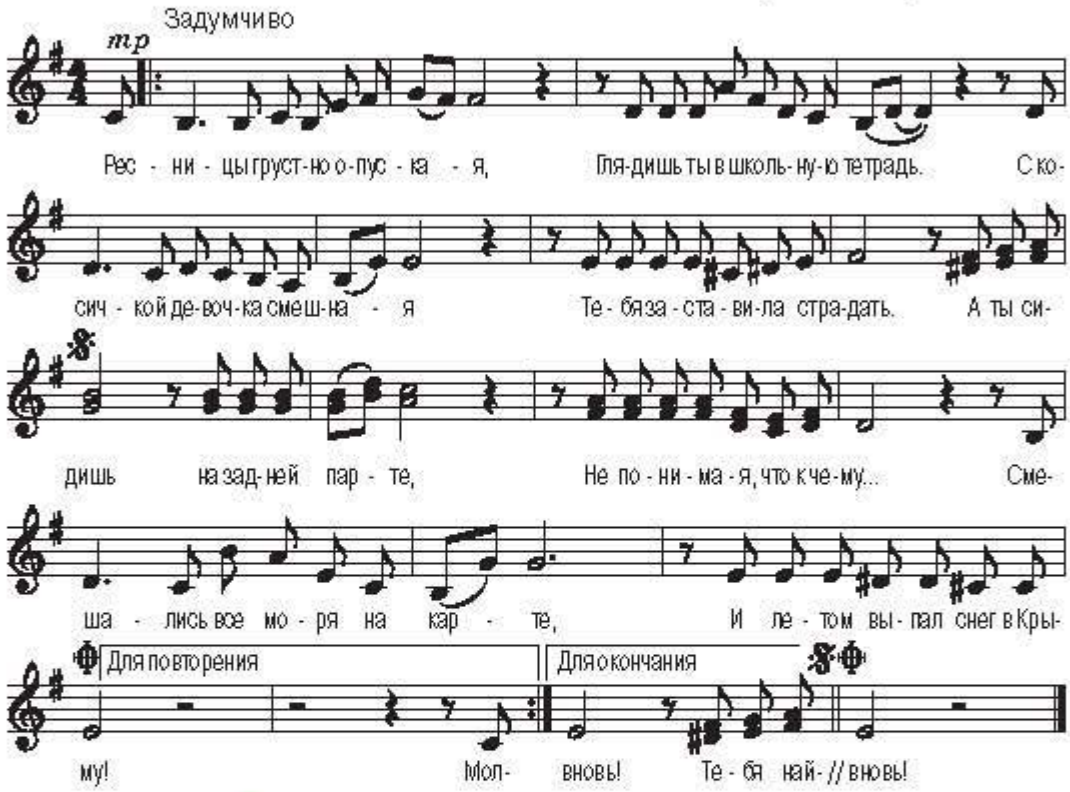
— Гм... Упрямый. Самоуверенный... и одарённый! — Цоппис неожиданно улыбнулся и похлопал Максима по плечу.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ШКОЛЬНЫЙ РОМАНС

Стихи *Н. Пляцковской* Музыка *Е. Крылатова*

1. Ресницы грустно опуская,
Глядишь ты в школьную тетрадь.
С косичкой девочка смешная
Тебя заставила страдать.
А ты сидишь на задней парте,
Не понимая, что к чему...
Смешались все моря на карте,
И летом выпал снег в Крыму!

2. Молчишь, задумавшись о чём-то,
А твой учитель не поймёт,
Что с белым бантиком девчонка
Тебя не любит и не ждёт.

В окно стучатся ветки клёна,
И барабанит звонкий дождь.
Ты помнишь номер телефона,
Но на свиданье не зовёшь.

3. Смеётся девочка, не зная,
Кто ей в портфель цветы кладёт,
Но эта преданность святая
Тебе наскучит и пройдёт.
Тебя найдёт любовь иная,
Большая взрослая любовь.
И всё же, детство вспоминая,
О той девчонке вспомнишь вновь!

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Назовите особенности жанра *сонаты*.
2. Охарактеризуйте сонатную форму на примере первой части произведения М. Березовского.

Коллективная работа. Исследуйте историю возникновения фортепиано. Создайте презентации с изображениями старинных инструментов, которые ему предшествовали.

II

Вариации, тема с вариациями, цикл вариаций — всё это названия музыкальной формы, состоящей из темы и нескольких (не менее двух) её изменённых воспроизведений — ***вариаций***. Произведение в вариационной форме принадлежит к наиболее древним музыкальным жанрам.

Вариа́ции — жанр камерно-инструментальной музыки; произведение, в котором основная тема повторяется несколько раз в изменённом виде.

Мелодию, которая появляется в начале произведения, композитор каждый раз изменяет и представляет её слушателю по-иному. Так, в одной вариации могут измениться гармония, в другой — ритм; в какой-то музыкальная тема украшается новыми звуками (изменяется фактура). Но в каждой вариации всегда

можно узнать первоначальную тему, какой бы видоизменённой она не была.

Композиторы создают вариации на народные мелодии, на собственные темы, а также на темы других авторов.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Роман Гриньків, **Вариации на тему украинской народной песни «Йшли корови із діброви»**.

Охарактеризуйте тему, её тембровую окраску. Какие изменения в музыке произошли в процессе варьирования темы? Чем отличается вариационное развитие от развития музыки в сонатной форме?

Вариации можно встретить и в живописи. Так, австралийская художница Джилл Кирстейн создаёт картины, которые называет «Цветочными вариациями».

Дж. Кирстейн.
Цветочные вариации

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Определите особенности вариаций как жанра и формы музыки.
2. Самостоятельно исследуйте, кто из украинских композиторов писал вариации на народные темы. Послушайте и охарактеризуйте эти произведения.

   Работа в группах. Распределите куплеты украинской народной песни (на выбор) и придумайте вариации на эту мелодию, импровизируя ритмическое сопровождение, изменяя темп и динамику, выполняя движения, с инсценировкой и так далее.

РОНДО. СЮИТА

I

Рондо — **одна из древних музыкальных форм. Её название** пришло из средневековой Франции, где словом «рондо» называли песни-хороводы (от слов *rondeau* — круг и *ronde* — хоровод). Солисты запевали свою мелодию на различные строфы текста, а хор повторял припев, в котором не изменялись ни слова, ни музыка. От этих хороводов и ведёт своё начало рондо — своеобразный **жанр и соответствующая форма построения музыкального произведения.** Начинается рондо с главной темы, которую называют *рефреном* **(с французского языка — «припев»). На протяжении** звучания рондо рефрен повторяется не менее трёх раз, чередуясь с другими музыкальными эпизодами, контрастными по характеру **музыки. В форме рондо написано достаточно много инструмен**тальных пьес в народном стиле — бодрых и энергичных.

Ро́ндо — жанр камерно-инструментальной музыки; произведение, форма которого строится на сопоставлении темы и нескольких контрастных эпизодов.

В разных национальных культурах тех или иных исторических эпох существовали свои нормы сопоставления и взаимосвязи отдельных частей рондо. В начальный период развития жанра **возникло** *куплетное* (*старинное*) *рондо*. **Оно было одной из любимых форм французских и немецких клавесинистов. Речь идёт о программных пьесах разнообразного характера, преимущественно миниатюрах. Эту форму композиторы** использовали и для написания танцев.

В классическую эпоху рондо достигло наивысшего развития, к этому жанру обращались В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен.

Композиция рондо основывается на двух принципах: контраста и повтора (репризности). Возникла форма рондо, как и вариации, из народной музыки.

Вспомните, как строится куплетная форма в песнях.

Слова запева песни каждый раз меняются, а припев остаётся тем же (и мелодия, и слова). А теперь вообразите, что народные музыканты захотят перевести эту песню на язык инструментов **и сыграть её без слов. Очевидно, для того чтобы воссоздать** форму песни, каждый раз придётся обновлять музыку «запева» **(например, путём исполнения на разных инструментах)** и сохранять неизменным припев, исполняя его всем ансамблем.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Вольфганг Амадей Моцарт, **Соната № 11 ля мажор для фортепиано** (*часть III «Рондо в турецком стиле»*).

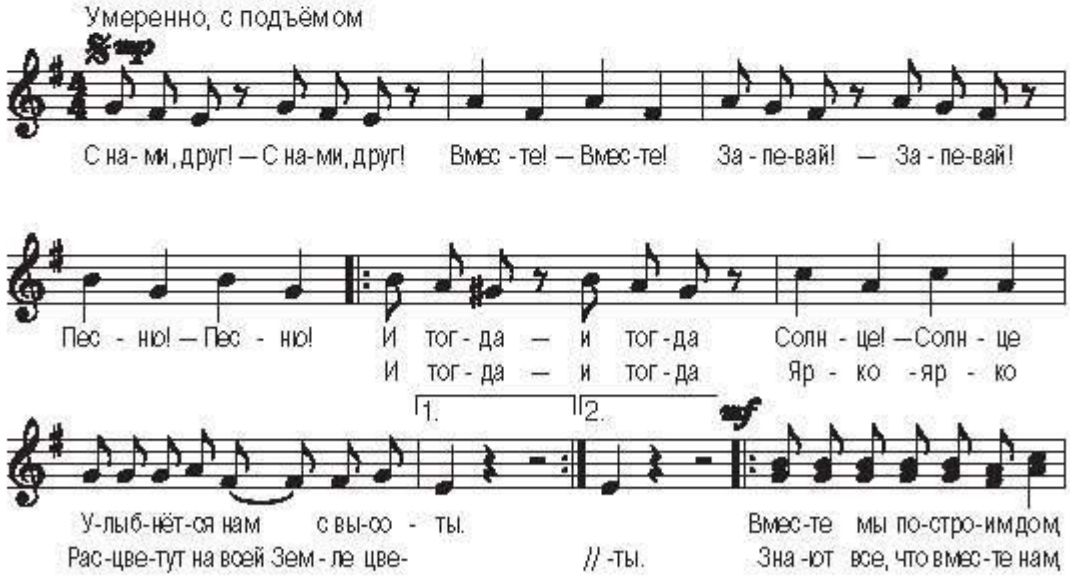
Сколько раз звучит рефрен в рондо? Какой характер музыки? Как композитор имитирует звучание военного «оркестра янычар»?
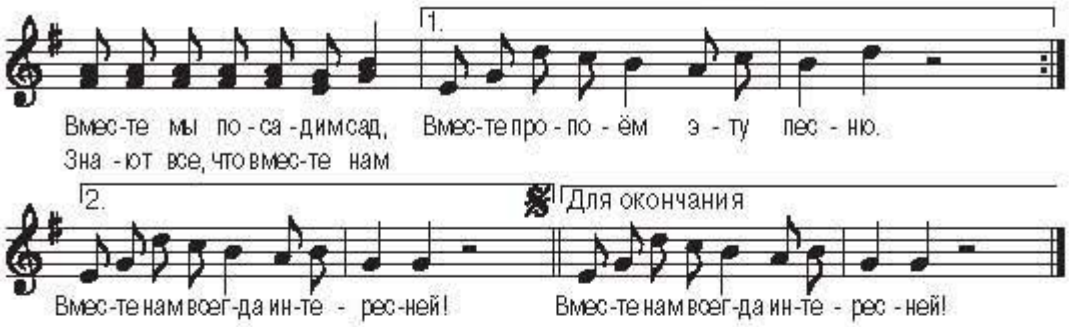

Я в мире музыки: пою, выражаю

С НАМИ, ДРУГ!

Стихи *Н. Соловьёвой* Музыка *Г. Струве*

1. С нами, друг! — С нами, друг!
Вместе! — Вместе!
Запевай! — Запевай!
Песню! — Песню!
И тогда — и тогда
Солнце! — Солнце
Улыбнётся нам с высоты.
И тогда — и тогда
Ярко-ярко
Расцветут на всей Земле цветы.

Припев:

Вместе мы построим дом,
Вместе мы посадим сад,
Вместе пропоём эту песню.
Знают все, что вместе нам,
Знают все, что вместе нам
Вместе нам всегда интересней!

2. Птицы нас — птицы нас
Звали-звали
За собой — за собой
В дали — в дали.
Но тогда — но тогда
Кто же — кто же
По траве пройдёт босиком?
Но тогда — но тогда
Кто же — кто же
Сад посадит и построит дом?

Припев.

3. Пусть Земля — пусть Земля
Кружит — кружит,
Дети все — дети все
Дружат — дружать.
Мы тогда — мы тогда
Бысто — быстро
Под дождём грибным подрастём.
Мы тогда — мы тогда
Домом — домом
Землю общин домом назовём.

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте форму рондо на примере прослушанной музыки.
2. Составьте и нарисуйте цветовую схему рондо, используя различные образы (геометрические формы, цветы, фрукты и т.п.).

II

В древности сборник, состоящий из отдельных пьес, называли *сюитой*.

Сюи́та — жанр камерно-инструментальной музыки; произведение, состоящее из различных частей, объединённых общим замыслом или идеей.

Иногда для обозначения такого произведения композиторы использовали другой термин — *парти́та*. Исторически, сюита сначала была танцевальной, её писали для одного инструмента или оркестра. Она включала в себя два танца: величественную павану и быструю гальярду.

Постепенно композиторы начали вводить в сюиту другие танцы, например алеманду, гавот, бурре, менуэт, сарабанду, джигу, куранту. Все эти салонные танцы исполняли на балах при королевских дворах Европы.

Постепенно композиторы, сохраняя главные особенности этого жанра — цикличность построения, контрастность частей и так далее, придают им другое образное толкование. Танцевальность теперь не является обязательным признаком. В сюите используется разнообразнейший музыкальный материал, нередко её содержание определяется программой. При этом танцевальная музыка не исчезает из сюиты, наоборот, **в неё включаются новые, современные танцы, как, например** «Кукольный кек-уок» в сюите Клода Дебюсси «Детский уголок».

Сейчас довольно часто появляются сюиты, составленные из музыки к театральным спектаклям, например, общеизвестная **и любимая многими сюита Эдварда Грига «Пер Гюнт». Часто сюиты составляют из музыки к балетам («Щелкунчик» и «Спящая красавица» П. Чайковского, «Ромео и Джульетта»** С. Прокофьева), операм («Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова), к кинофильмам («Гамлет» Д. Шостаковича).

В вокальных сюитах наряду с музыкой звучит и художест-венное слово. Таким образом, сюита — это жанр, который может **относиться и к камерно-инструментальной, и к вокальной,** и симфонической музыке.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Николай Лысенко, **Украинская сюита в форме старинных танцев на основе народных песен.**

- **Прелюдия** («Хлопче-молодче, який ти ледащо»)
- **Куранта** («Помалу-малу, братику, грай»)
- **Токката** («Пішла мати на село»)
- **Сарабанда** («Сонце низенько, вечір близенько»)
- **Гавот** («Ой чия ти, дівчино, чия ти?»)
- **Скерцо** («Та казала мені Солоха»)

Охарактеризуйте каждую часть сюиты. Сравните средства музыкальной выразительности пьес (мелодия, темп, динамика). Подумайте, почему именно в такой последовательности они располагаются.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

НИКОЛАЙ ЛЫСЕНКО

(По *Е. Товстухе*)

Виталий Романович позвал сына в столовую. Там сидела женщина с бледным, утомлённым лицом, а возле неё стоял десятилетний мальчуган с пышными волосами, спадавшими до самых плеч.

— Это, Николай, — сказал отец, — твой троюродный брат, Михаил Старицкий. Знакомьтесь и играйте, так как у нас, взрослых, свои хлопоты.

— У нас есть рояль! — воскликнул Николай.

— И ты на нём играешь?

— Играю. Меня учит мама. Идём в горницу.

В большой комнате Николай рассказал брату:

— Когда-то давно люди играли на клавикордах, потом на спинете, клавесине. На тех инструментах играть было плохо. И только итальянец Бартоломео Кристофори изготовил такое фортепиано, на котором, как говорит мама, чудесно играть, легко добыть любой звук. Спой мне какую хочешь песню — и я подыграю. Не стесняйся, нас никто не видит...

Старицкий несмело начал выводить:

Сидить півень на криниці,
Спустив крильця ще й косиці,
Сюди — мах, туди мах!
А у вас тут млинець пах.

Николай быстро подобрал мелодию на клавишах, и они запели вместе.

— Идём в церковь, — сказал Николай, — там у нас звонарём Пётр Цибуля. Как зазвонит, так по всему селу эхо.

Ребята вышли на улицу и вприпрыжку побежали к церкви.

...Когда в пансион приходил господин Поноцный, или, как его ещё называли — Паноччини, Николай оживлялся. Преподаватель фортепьяно относился к нему особо благосклонно:

— Ваши пальцы весьма подвижны, господин Лысенко. У других они бывают будто сцеплены железом, и, чтобы они начали гнуться, нужно хорошенько подрать горло. А у вас — весьма подвижны. Это свидетельствует о ваших способностях, Божьей искре, и при терпеливой, ежедневной работе вас ждут незаурядные успехи. <...> Мне говорили, что у господина Лысенко есть и собственные композиции. Не могли бы вы сыграть их своему учителю?

Николай исполнил «Польку».

— Ритмика выдержана, мелодия весьма интересна, — похвалил добрый чех, — и, я бы сказал, даже обобщённая. Что-то подобное я слышал в песнях украинцев. Это и не удивительно: ведь вы сын своей земли. Путь больших художников в музыку лежит через душу своего народа, а доходит до сердец всех народов...

Николай с нетерпением ждал окончания занятий, сделал домашнее задание и в пять часов стоял возле класса, в который заходил немного волнуясь. Алоиз Иосифович теребил козлиную бородку и рыжеватые усы, топорщившиеся вверх:

— А-а-а, моя надежда! Садитесь. Чем порадуете сегодня? С вариациями Листа на темы «Белой дамы» вы справились довольно неплохо. И признаюсь вам: музыкант должен играть с блеском, если он музыкант. Никакие трудности не должны его останавливать. Техника игры. Техника! Душа, своеобразие и многое другое придут позднее. Запомнил эти слова, мой мальчик?

— Запомнил.

— Тогда рассмотрим новую пьесу...

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Вспомните сюиты, которые вы прослушали, и определите черты жанра.
2. Исследуйте, какие танцы распространены в родном крае. Составьте из них сюиту «Танцевальные мелодии» (запишите в тетради названия танцев).
3. Самостоятельно найдите и ознакомьтесь с текстами украинских народных песен, которые Н. Лысенко использовал в сюите.

ГЛАВА 4 ЖАНРЫ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Музыка — источник радости мудрых людей, она способна вызывать у народа хорошие мысли, она глубоко проникает в его сознание и легко изменяет нравы и обычаи.

Сюнь-Цзы,
древнекитайский философ

Темы 26–27

СИМФОНИЯ. УВЕРТЮРА

I

На протяжении многих веков развития музыкального искусства сформировались *симфонические жанры*: *симфония*, *увертюра*, *симфоническая поэма* и *фантазия*, а также *концерт*. Они берут своё начало с момента появления симфонического оркестра (середина XVIII ст.) — большого коллектива музыкантов, играющих на различных инструментах под управлением дирижёра.

Количество звуков и их разнообразнейших сочетаний, которое может воссоздать оркестр, практически бесконечно, и, возможно, **именно поэтому многие композиторы хранят в тайне свои** самые заветные музыкальные идеи для оркестра.

Долгое время план расположения инструментов в оркестре менялся согласно количеству музыкантов в каждой группе, акустике концертного зала, где проходил концерт и т.п. Известный дирижёр Леопольд Стоковский предложил стандартный план размещения музыкантов, названный «американским». Стоковский разместил все скрипки по левую сторону от дирижёра, виолончелистов — по правую. А количество духовых инструментов увеличил вдвое. Такое расположение музыкантов используют в большинстве оркестров мира.

Симфонический оркестр Шведского радио

Вспомните, какие существуют семейства (группы) музыкальных инструментов. Воспользуйтесь информацией из *Приложения 2*.
Прочитайте сказку «Как был создан симфонический оркестр» и дайте ответ на вопрос: что такое какофония? А также чему научились музыкальные инструменты благодаря дирижёру и фее Музыки?

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

КАК БЫЛ СОЗДАН СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

(По *А. Лопатиной, М. Скребцовой*)

Люди очень полюбили фею Музыки и создали для неё множество чудесных музыкальных инструментов. Не понравилось это злой Какофонии, и она решила: «Надо сделать так, чтобы все инструменты старались друг друга перекричать, и тогда миром буду править я, Какофония, а не фея Музыки».

Решила Какофония поссорить все инструменты друг с другом. Прилетела она к скрипочке и сказала, льстиво улыбаясь:

— Ах, как вы проникновенно поёте. По певучести с вами никто не сравнится, даже человеческий голос.

Загордилась скрипочка, а Какофония тут же доложила альту, виолончели и контрабасу:

— Скрипка считает себя лучшей, но на самом деле вы больше её и ваши голоса сильнее.

Потом Какофония низко поклонилась роялю:

— Господин рояль, вы — великий артист и можете заменить все музыкальные инструменты. Вы один можете исполнить любую музыку, от тончайших звуков капели до раскатов грома.

Затем Какофония полетела к духовым инструментам и льстиво заметила:

— Только у вас, флейта, душа нежна и переливчата, словно трели соловья на рассвете.

— Дорогой гобой, ваш друг кларнет заявил, что ваша музыка холодная и вы не умеете давать звукам нарастание и затухание, как он, — прошептала Какофония на ушко гобою.

Так летала Какофония от одного инструмента к другому, стремясь разрушить их дружбу.

Группе медных духовых инструментов Какофония заявила,что в их игре намного больше яркости звучания, чем у деревянных духовых инструментов.

Барабану, литаврам и медным тарелкам Какофония объявила, что другие инструменты презирают их из-за отсутствия мелодичности.

Какофония льстила так умело, что все музыкальные инструменты обиделись друг на друга и побежали жаловаться фее Музыки.

— Фея, ты немедленно должна выбрать, кто из нас самый лучший музыкальный инструмент, — зазвенели, затрубили, застучали и загремели все инструменты разом.

З. Криминская. Оркестр

— Это какая-то какофония. Я сейчас оглохну от вашего крика, — произнесла фея Музыки. — Вы все прекрасны. У каждого музыкального инструмента есть основной звук, который выражает этот инструмент лучше всего. И вместе эти звуки создают красоту музыки.

Но музыкальные инструменты не слушали объяснений феи Музыки.

— Хорошо, тогда пусть выбирает человек, — решила фея. — Он станет композитором и получит волшебную силу записывать нотами звуки, цвета и оттенки музыки. Для кого из вас он напишет свою музыку, тот и будет лучшим.

Обрадовались инструменты и стали с нетерпением ждать, когда человек напишет музыку. Каждый из них мечтал, что композитор напишет музыку именно для него.

Наконец музыка была готова. Она называлась партитурой. Музыкальные инструменты с удивлением узнали, что все их голоса включены в эту партитуру. Мало того, инструменты увидели, что новую музыку они должны исполнять не соло, а целыми группами. Например, для исполнения нужны были две группы скрипок, большая группа виолончелей, группа альтов и группа контрабасов.

— Если мы будем играть все вместе, получится какофония, — возмущённо зазвенели, загремели и загудели музыкальные инструменты.

— Получится не какофония, а гармония. Для каждого из вас я написал, в каком темпе и в какое время вступать, — успокаивал музыкальные инструменты композитор, но они волновались всё больше и больше.

— Фея Музыки, я написал симфонию «Музыка миров», но музыкальные инструменты не понимают, что для неё нужны все краски и оттенки звуков! — воскликнул композитор.

— Тихо, мои дорогие, — попросила фея Музыки. — Чтобы понять, кто же из вас самый лучший, вы должны для начала исполнить все вместе эту чудесную симфонию. Конечно, это трудно, но вам поможет дирижёр.

Фея Музыки подвела к музыкальным инструментам дирижёра и вручила ему волшебную дирижёрскую палочку. Едва дирижёр повёл своей палочкой, как, точно по волшебству, музыкальные инструменты послушно замолчали и приготовились слушать.

— Струнно-смычковые — основа нашего оркестра, — объяснил дирижёр. — Они могут и петь все вместе, как один огромный инструмент с мощным певучим голосом, и солировать.

Струнные инструменты гордо выстроились рядами и начали разучивать свою партию.

— Характер деревянных духовых инструментов глубоко индивидуален. Поэтому вы будете петь свои партии парами, — ласково продолжил дирижёр.

Довольные флейты, кларнеты, фаготы и гобои встали парами и получили свои ноты.

— Вы, медные духовые инструменты, все вместе исполните яркую праздничную мелодию, — велел дирижёр трубам, валторнам и тромбонам. — А ещё валторна споёт в симфонии мелодичное соло о красоте природы, а труба подыграет ей своим звучным голосом.

Радостно сияя, медные духовые инструменты заняли свои места.

— Надеюсь, я буду солистом? — робко спросил рояль.

— Конечно, у тебя королевская мощность сольного звучания, — согласился дирижёр. — Но тебе придётся играть вместе с другими инструментами тоже. Своими мощными аккордами ты усилишь группу ударных, поможешь струнным и духовым.

Рояль улыбнулся всеми своими белыми и чёрными клавишами в ответ на слова дирижёра.

— И без вас, ударные инструменты, оркестру, конечно, не обойтись. Без ритма музыка не может существовать, — сказал в заключение дирижёр.

Барабан выбил радостную дробь, а медные тарелки весело звякнули.

Обрадованные и успокоенные, инструменты начали репетировать свои партии. Конечно, играть слаженно, ярко и вдохновенно было нелегко. То опаздывали вступить трубы, то скрипки пели вяло и скучно. Но дирижёр терпеливо и заботливо поправлял всех.

Наконец наступил день концерта. Дирижёр взмахнул палочкой и...

Зазвучала музыка миров! Она, словно огромная волна, подхватила сердца слушателей и увлекла их за собой, то поднимая к звёздам, то бросая их в морскую бездну.

И никто не заметил, как медленно растаяла и исчезла без следа злая Какофония.

Симфо́ния — жанр симфонической музыки; произведение для симфонического оркестра, состоящее из контрастных частей (преимущественно четырёх).

Как вы помните из уроков музыкального искусства в 5 классе, *симфония* — это масштабное произведение для оркестра, которое **чаще всего состоит из четырёх частей. Первая часть цикла — быстрая и энергичная (обычно написана в форме сонатного аллегро), вторая — медленная, иногда меланхолическая** (печальная, задумчивая), третья — более быстрая и выдержанная **в трёхдольном размере (менуэт или скерцо), а четвёртая** — финал — быстрая, возвышенная, нередко торжественная.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Франц Йозеф Гайдн, «**Прощальная симфония**» или **Симфония № 101** «**Часы**» (*на выбор*).

Охарактеризуйте тембровую палитру звучания симфонического оркестра.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Франц Йозеф ГАЙДН:

«Найдите хорошую мелодию — и ваша композиция, какова бы она ни была, будет прекрасной».

Франц Йо́зеф Гайдн (1732–1809) — австрийский композитор, один из основателей таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Родился в с. Рорау недалеко от венгерской границы. С 5 лет мальчик учился музыке и хоровому пению.
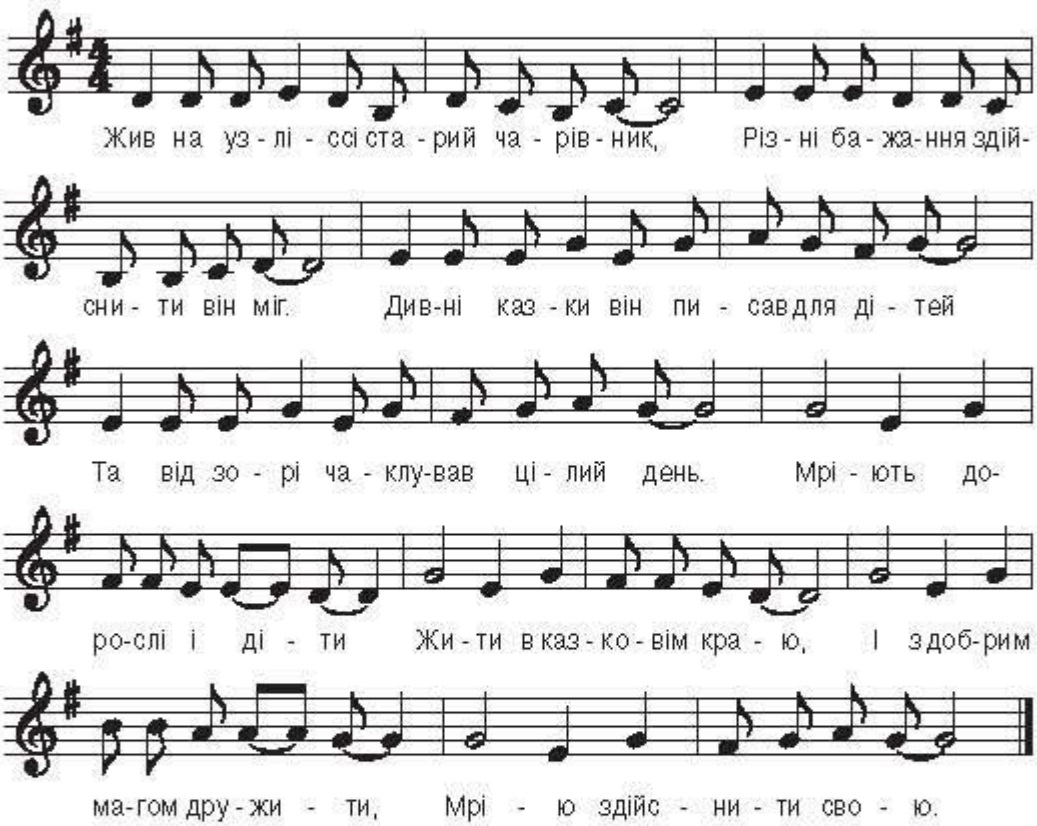
В молодости прислуживал в доме итальянского композитора Никколы Порпора, но и тогда старался восполнить пробелы в своём музыкальном образовании. В этот период композитор написал первую оперу. В 1761 г. Гайдн становится вторым капельмейстером при дворе князей Эстергази — одной из самых влиятельных аристократических семей Австро-Венгрии. Здесь он писал музыку, руководил оркестром, ставил оперы. В 1781 г. Гайдн встретил В.-А. Моцарта, с которым вскоре подружился. Последние годы его жизни прошли в Вене, где он познакомился с Л. ван Бетховеном и взял его в ученики.

Творческое наследие композитора поражает: 24 оперы, 104 симфонии, 83 струнных квартета, 52 фортепианные сонаты, увертюры, марши, танцы, дивертисменты для оркестра и различных инструментов, концерты, пьесы для клавира и других инструментов, оратории, песни, каноны, обработки шотландских, ирландских, валлийских песен для голоса и фортепиано (скрипки или виолончели) и многое другое.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ДОБРЫЙ МАГ

Стихи и музыка *О. Шпак*

1. Жив на узліссі старий чарівник,
Різні бажання здійснити він міг.
Дивні казки він писав для дітей
Та від зорі чаклував цілий день.

Приспів:
Мріють дорослі і діти
Жити в казковім краю,
І з добрим магом дружити,
Мрію здійснити свою.

2. Знав чарівник, в чому щастя було,
Просто всім треба творити добро.
І до дітей мудрий маг прямував,
Чудо-казками дітей він навчав.

Приспів.

3. Вчитись у мага прийшло хлопченя,
Та хитрий маг малюку промовля:
«В школу іди здобувати знання,
Будеш таким же розумним, як я».

Приспів.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Что такое *симфония*? Из каких частей состоит симфонический цикл?
2. Какие симфонии вы прослушали на уроках музыки? Что общего в их образном содержании, форме, выразительных средствах? Чем они отличаются?
3. Исследуйте инструменты симфонического оркестра и особенности игры на них, используя *Приложение 2* (с. 147 учебника).

II

Увертюра — жанр симфонической музыки. Увертюру исполняют перед началом оперы, балета и т. д. Также увертюрой может быть самостоятельное музыкальное произведение.

Увертюра — жанр симфонической музыки; вступление к опере, балету и т. д.; самостоятельное музыкальное произведение для оркестра.

Задача любой увертюры — настроить зрителей на восприятие оперы или балета, подготовить их к тому, что будет происходить на сцене. Такую же роль играет и увертюра к кинофильмам. Вряд ли вы найдёте фильм, во время титров к которому не звучит музыка. Зритель, ещё не увидев первого кадра, по характеру музыки может догадаться, к какому жанру принадлежит фильм (комедия, драма, приключение и др.).

Многие композиторы использовали в увертюре мелодию из оперы, которые потом будут звучать в действиях спектакля.

В истории музыки известны увертюры, которые пребывают в репертуаре оркестров значительно дольше, чем оперы. Поэтому и не удивительно, что такие увертюры стали самостоятельными, полноценными музыкальными произведениями, исполняющимися отдельно.

В XX ст. увертюры стали оркестровыми произведениями без определённой формы, их часто писали к праздничным мероприятиям. Известным произведением этого жанра является «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Дмитрий Шостакович, **Праздничная увертюра**.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Дмитрий Дмитриевич Шостако́вич (1906–1975) — русский композитор, пианист. Родился в Петербурге. Музыке учился у матери. Закончил консерваторию по классам фортепиано и композиции.

Написал 15 симфоний, 15 струнных квартетов, а также ряд концертов и сонат для различных инструментов.

В его музыке немало новаторских решений. Ныне Шостакович — один из самых исполняемых в мире композиторов, ведь его произведения — это глубокие размышления о судьбах отдельного человека и человечества вообще.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие увертюры вы знаете? Какие особенности этого жанра?
2. Какое значение увертюры в музыкально-театральных спектаклях?
3. Поинтересуйтесь репертуаром современных симфонических оркестров Украины. Запишите в тетради названия симфонических произведений, которые бы вы хотели прослушать в будущем.

Темы 28–29

КОНЦЕРТ. ФАНТАЗИЯ. СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА

I

Вспомните, что вам известно о таком музыкальном жанре, как концерт. Помните ли вы, что этот термин переводится с латинского языка как «соревнование»? Кто же и с кем соревнуется?

Произведения, называемые «концертами», впервые появились в Италии как вокальные, а не инструментальные. Со временем концертом стали называть вокальные произведения для голоса с инструментальным аккомпанементом; возникли хоровые концерты.

Конце́рт — жанр симфонической музыки; музыкальное произведение, которое обычно исостоит из трёх частей и предназначено для исполнения одним или несколькими инструментами и оркестром.

Принцип «соревнования» постепенно проникал и в сугубо инструментальную музыку. Сопоставление всего ансамбля оркестра (тутти) с одним (соло) несколькими инструментами стало основой *кончерто гроссо* — жанра, который получил распространение в творчестве А. Вивальди, И.-С. Баха и других композиторов.

Позже сложился также тип сольного трёхчастного концерта **для клавира, скрипки и других инструментов в сопровождении оркестра. Яркое воплощение он приобрёл в творчестве** В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Темп первой части концерта, как правило, подвижный, второй **— медленный. Музыка второй части выражает возвышенные раздумья — созерцание. Третья часть — финал — быстрая, жизнерадостная, нередко связанная с народно-жанровыми источниками. Такая форма концертного цикла характерна для творчества композиторов-классиков. Позже появились** одночастные концерты (Ф. Лист, Д. Бортнянский).

Но термин «концерт» имеет и другое значение. Нетрудно догадаться, что слово «концерт» обозначает и особую форму

презентации музыки: это публичное исполнение музыкальных произведений по заранее объявленной программе, которое проходит в специально оборудованных для этого помещениях — концертных залах или филармониях.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Алессандро Марчелло, **Концерт ре минор для гобоя и струнных.**
Дмитрий Бортнянский, **Концерт ре мажор для чембало (фортепиано) с оркестром.**

Сравните прослушанные произведения, тембры солирующих инструментов, характер музыки.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В 2012 г. в филармонии Санкт-Петербурга прошёл непривычный концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения Джона Кейджа, американского композитора, писателя, философа и художника-авангардиста.

Концерт длился более трёх с половиной часов. В него вошли пьеса «Конец» для восьми ботинок, «Мелодия» для двух целлофановых пакетов в сопровождении ансамбля обычных предметов обихода (фаянсовых стаканов, пустой кофейной банки, ситечка для чая...) и фрагменты знаменитой «Лекции о ничто».

А началось всё в 1952 г., когда мир услышал пьесу «4'33», представляющую собой 4 минуты и 33 секунды тишины. Однако тишина в этом произведении не равнозначна полному отсутствию звука, поскольку Кейдж стремился привлечь внимание слушателей к естественным звукам той среды, в которой исполняется композиция.

Произведение «Без названия», исполненное при участии художника Р. Раушенберга, танцора и хореографа М. Каннингема и других, стал прототипом жанра «хеппенниг», в котором зрелищные и музыкальные элементы объединены спонтанными движениями танцовщиков.
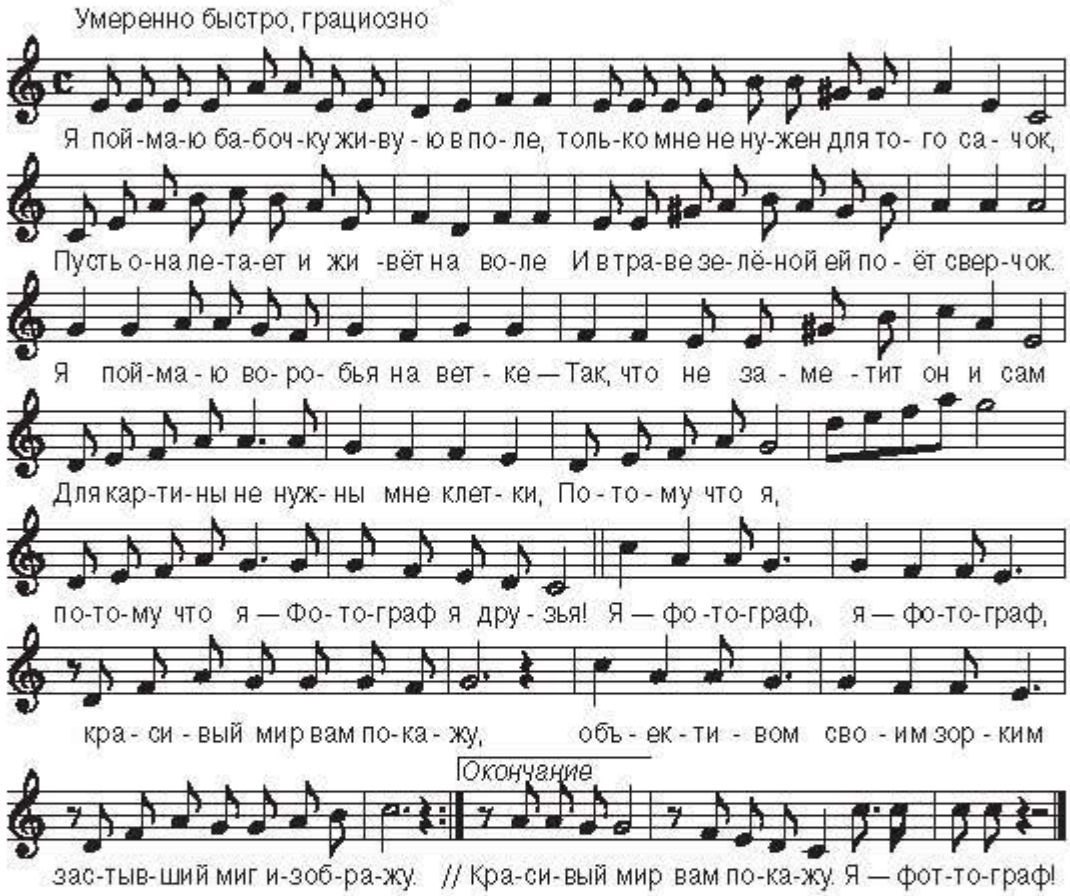

Концерт Дж. Кейджа

Я в мире музыки: пою, выражаю

Я — ФОТОГРАФ

Стихи и музыка *А. Олейниковой*

1. Я поймаю бабочку живую в поле,
Только мне не нужен для того сачок,
Пусть она летает и живёт на воле
И в траве зелёной ей поёт сверчок.
Я поймаю воробья на ветке —
Так, что не заметит он и сам.
Для картины не нужны мне клетки,
Потому что я,
Потому что я —
Фотограф я друзья!

Припев:
Я — фотограф, я — фотограф,
Красивый мир вам покажу,
Объективом своим зорким
Застывший миг изображу.

2. И пейзажи я снимать умею чётко,
С натюрмортом тоже я давно знаком,
И портрет соседской рыженькой девчонки
Изготовлю, как картину, я потом.
И кота я подловил в движеньи,
Снимок редкий снова сделал я,
Здесь, конечно, не нужны сомненья,
Потому, что я,
Потому, что я —
Фотограф я, друзья!

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте музыкальный жанр концерта, его циклическую форму.
2. Объясните различия между: «концерт — произведение» и «концерт — мероприятие».

Задание по желанию. При помощи взрослых поинтересуйтесь в Интернете, на каких редких или экзотических инструментах современные оркестры (ансамбли) исполняют концерты известных композиторов. Сделайте сообщения об этих музыкальных диковинках в классе.

1

2

3

1 — венгерский варган; 2 — бар чаймс; 3 — гуда

II

Вероятно, нет в мире такого человека, который бы не мечтал и не фантазировал. В музыке существуют даже пьесы, которые так и называются — *фантазии*.

Фанта́зия — жанр инструментальной музыки, в частности симфонической; произведение свободной формы и фантастического содержания.

В прошлом композиторы старались предать своим работам определённую форму, например рондо или сонаты. Когда же музыкант хотел свободно выразить свои впечатления и эмоции, не заключая их в установившиеся рамки, чаще всего он прибегал к фантазии — наиболее свободной музыкальной форме среди прочих.

Название этого жанра происходит от греческого слова «фантас», что означает «воображение». Вскоре фантазия становится ещё более свободной, границы её расширяются.

Поскольку композиция называлась «фантазией», автор мог смело выходить за привычные рамки, присущие определённым **музыкальным формам. Поэтому его нельзя было обвинить в** нарушении музыкальной структуры, поскольку фантазии её не имели.

В фантазии композитор презентует слушателю главную музыкальную тему в самом начале произведения, далее — как бы импровизирует на заданную тему, изменяя средства музыкальной выразительности. Автор продолжает музыкальное развитие так, **как подсказывают ему сердце, собственные чувства и эмоции,** воображение и фантазия.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Вольфганг Амадей Моцарт, **Фантазия ре минор** (в фортепианном исполнении и в исполнении оркестра под руководством Поля Мориа).

Сравните фортепианную и оркестровую версии исполнения фантазии. Какие новые качества придаёт музыке В.-А. Моцарта её современная оркестровая интерпретация?

Музыка, как и любое искусство, передаёт мысли и чувства тех, кто её создал. Сравните звучание музыкальной фантазии с живописными фантазиями художников.

В. Усянов. Детские фантазии

К. Тейлор. Детские фантазии

Известный композитор Ян Сибелиус вошёл в историю музыкального искусства как создатель жанра программной симфонической поэмы. Это название вызывает ассоциации с поэзией и наглядно отображает связь музыки и литературы. Жанру поэмы, как и фантазии, свойственно свободное развитие музыки.

Ян Сибелиус, **Симфоническая поэма «Финляндия».**

Охарактеризуйте особенности формы и развития этой музыки.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Ян Сибе́лиус (1865–1957) — финский композитор шведского происхождения. При жизни получил мировое признание как композитор-симфонист, автор симфонических поэм, сюит, симфоний, а также других вокальных и инструментальных произведений. Его именем были названы многочисленные улицы, парки, а также ежегодный музыкальный фестиваль «Неделя Сибелиуса». В 1939 г. альма-матер композитора, Музыкальный институт, что находится в столице Финляндии, получил название Академии имени Сибелиуса.

Памятник Я. Сибелиусу в г. Хельсинки (*Финляндия*)

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте особенности жанра концерта.
2. Проведите исследование на тему: «Фантазия и поэма в различных видах искусства».
3. Создайте живописные фантазии на темы прослушанной музыки.

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: БАЛЕТ, ОПЕРЕТТА

I

Слово «балет» — французского происхождения с итальянскими корнями, которое означает «танец». То есть *балет* — это **музыкальный спектакль, содержание которого воплощено посредством танца.** Этот синтетический жанр творчества соединил драматическое, музыкальное, хореографическое и изобразительное искусство.

Бале́т — музыкально-театральный жанр; произведение, содержание которого выражено в музыкально-хореографических образах.

Балет возник в Италии, где во время карнавала любили ставить весёлые танцевальные сценки. А пышный и торжественный придворный балет расцвёл во Франции. Именно французские хореографы, **в среде которых оказалось немало настоящих мастеров,** создали специфический язык хореографического искусства.

Балет состоит из *классического* танца, *характе́рного* танца и *пантомимы*, при помощи которой танцовщики «разговаривают» **друг с другом. В современном балете применяются также** движения, заимствованные из гимнастики и акробатики.

Вспомните, чем отличаются классический и характе́рный танцы. Какому из них свойственны утончённость и грациозность движений, а какому — движения, воссоздающие народные танцы?

Балетный жанр привлекал многих украинских композиторов, **в частности, Евгений Станкович написал балеты «Ночь перед** Рождеством» по произведению Н. Гоголя, «Ольга», «Викинги» и «Владыка Борисфена» на исторические сюжеты.

В Украине балетные спектакли (а также оперы и оперетты) можно посмотреть в музыкальных театрах Киева, Одессы, Львова, Донецка, Харькова, Днепропетровска, а также в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей

Театр оперы и балета для детей и юношества (*г. Киев, Украина*)

и юношества — специальном музыкально-театральном учреждении для юной аудитории.

Балет Арама Хачатуряна «Спартак», по мотивам одноимённого романа Рафаэлло Джованьоли стал одним из самых популярных произведений этого жанра. Он вошёл в репертуар балетных трупп лучших музыкальных театров мира.

Основа драматургии балета «Спартак» — противостояние двух **сил: римских легионеров и восставших гладиаторов во главе со** Спартаком. В музыке балета были воплощены наиболее характерные особенности творчества Арама Хачатуряна: яркие музыкальные запоминающиеся темы-образы, своеобразная выразительная мелодика, в которой европейские интонации органично соединяются с восточными, контраст и динамизм в развитии музыки.

Узнайте, какие балетные спектакли входят в репертуар вашего регионального театра оперы и балета в этом сезоне.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Арам Хачатурян, фрагменты из балета «**Спартак**» (*«Адажио» и другие сцены на выбор*).

Какие эмоции вызывает музыка балета? Охарактеризуйте роль оркестрового колорита в «Адажио» и батальных сценах.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАЛЕТА «СПАРТАК»

Римский полководец Красс возвращается из похода, и радостная толпа поздравляет легионеров с победой. В золотую колесницу Красса запряжены пленённые рабы. Среди них — Спартак и его любимая Фригия.

На невольничьем рынке сильного Спартака покупает владелец школы гладиаторов. Он вынужден купить и Фригию, ведь Спартак предпочитает убить себя, но не расстаться с женой.

В жестоком бою гладиаторов на арене цирка Спартак проявляет чудеса храбрости, он побеждает под аплодисменты толпы, но отказывается добивать поверженного.

Гордый и мужественный, Спартак не может вынести унижения и принимает решение бороться. В казарме он призывает пленённых гладиаторов к восстанию. Узники вырываются на свободу. Народ провозглашает Спартака своим вождём. К повстанцам присоединяются и другие рабы.

Победу за победой одерживает войско Спартака. Но враг замышляет коварный план мести: посеять раздор в лагере повстанцев и заманить их в ловушку. В неравном бою с легионерами гладиаторы терпят поражение, Спартак сражается до последнего вздоха...

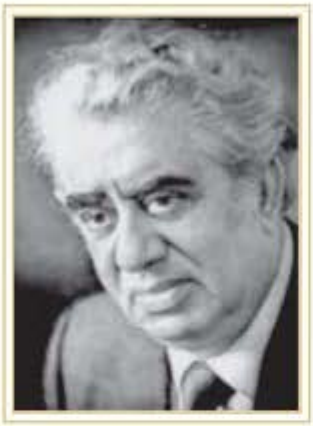
Ночью на поле битвы появляется его любимая, скорбящая Фригия, она оплакивает погибшего героя, преисполненная веры в бессмертие его подвига...

Сцены из балета «Спартак» в Донецком национальном академическом театре оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Арам Ильич ХАЧАТУРЯН:

«Нет и не может быть музыки без национального начала».

Ара́м Ильич Хачатуря́н (1903–1978) — армянский композитор, дирижёр и педагог, музыкально-общественный деятель, лауреат многих государственных премий, наград и отличий. Родился в селе Коджори недалеко от Тифлиса (ныне — Тбилиси). С детства любил музыку, в школе играл на фортепиано, горне и тубе. Но родители не одобряли его увлечения, и серьезно заниматься музыкой композитор начал лишь в 19 лет.

В 1921 г. Хачатурян приехал в Москву, стал студентом столичного университета, но оставил его, чтобы получить профессиональное музыкальное образование. После окончания (с отличием) Московской консерватории по классу композиции и аспирантуры начал писать камерно-инструментальную и симфоническую музыку. В его наследии — сюиты, трио, сонаты, симфонии, концерты для различных инструментов.

Знаменитый «Танец с саблями» из балета «Гаянэ», премьера которого состоялась 1942 г. в Ленинграде, принёс композитору мировую славу. Не меньший успех имел его балет «Спартак». Композитор плодотворно работал в театре и кино, писал музыку к спектаклям и многим кинофильмам. Он часто выступал как дирижёр, с успехом гастролировал с авторскими концертами. Хачатурян преподавал композицию в Московской консерватории и в Институте им. Гнесиных, воспитал плеяду талантливых учеников, ставших известными композиторами.

Памятник А. Хачатуряну в г. Ереван (*Армения*)

СЕРЖ ЛИФАРЬ — ЗВЕЗДА МИРОВОГО БАЛЕТА

С 1994 г. в Украине проводится Международный конкурс артистов балета и хореографов имени Сержа Лифаря. Этот конкурс вернул в Украину имя её знаменитого сына и вошёл в число самых престижных балетных форумов мира. Сначала танцовщики из разных уголков мира соревновались в Киеве, на родине легендарного хореографа XX ст. С 2011 г. мероприятие было возобновлено в форме международного фестиваля, проходящего в Донецке на сцене Театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко. Наряду с артистами-профессионалами состязаются и юные танцовщики — ученики хореографических учебных заведений.

Сергей Михайлович Лифарь родился в Киеве, но почти всю жизнь работал во Франции. Талантливый юноша стал ведущим солистом «Русского балета» в Париже, со временем возглавил балетную труппу «Гранд-Опера», на сцене которого поставил свыше 200 балетных спектаклей. При этом театре он создал Институт хореографии, воспитал 11 звёзд балета.

Родной Киев всю жизнь оставался в памяти Лифаря светлой мечтой. «Даже прекрасный блестящий Париж не смог принудить меня, киевлянина, забыть мой широкий, величественный Днепр», — говорил он. И когда Лифарь смог в конце концов побывать в Киеве (1961 г.), он ощутил себя счастливым.

Искусство балета
на почтовых марках Украины

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Расскажите о жанровых особенностях балета.
2. Поинтересуйтесь балетным репертуаром музыкальных театров Украины, сравните их. Какое произведение наиболее сильно вас заинтересовало и почему? Кто автор музыки этого балета?

Работаем вместе (*ролевая игра*). Представьте себя либреттистом, композитором и хореографом. Предложите сюжет для либретто балета по мотивам произведений, которые изучаются на уроках литературы (*либреттист*). Пофантазируйте и опишите музыку, которая наиболее полно сможет раскрыть предложенный сюжет (*композитор*). Объясните выбор танцев, которые станут основой придуманного балета — классические, характерные (*хореограф*).

Музыкальный проект. «Балет Эдгара Дега». Исследуйте творчество французского живописца и скульптора на тему балета. Создайте слайд-шоу из репродукций картин художника, посвящённых балету, подберите музыкальное сопровождение к картинам согласно характеру образов.

1

2

3

Эдгар Дега:
1 — Балерины в танце;
2 — Балерины в голубом;
3 — Танцовщицы в розовом — балетная сцена

II

Что может быть более радостным, чем *оперетта* с её легким комическим сюжетом, яркими мелодиями и зажигательными танцами? Оперетты и родственные им музыкальные комедии **относятся к лёгкой, развлекательной музыке. Название жанра** «оперетта» в переводе с итальянского буквально означает «маленькая опера». **Для неё характерны многие традиции серьёзной му**зыки. Как и в опере, открывает спектакль увертюра, звучат арии и дуэты главных героев, ансамбли и хоровые сцены в сопровождении оркестра. Тем не менее, музыкальные номера здесь проще и короче, **чем в опере. Одновременно в драматургии спектакля повышает**ся роль танцевальных эпизодов. Кроме комического содержания, главное отличие от оперы — в том, что музыка в оперетте чередуется с разговорными диалогами.

> **Опере́тта — жанр театрально-музыкального искусства; спектакль преимущественно развлекательного характера, который объединяет разговорные диалоги, вокальную и инструментальную музыку, хореографию и эстрадное искусство.**

Несмотря на своё итальянское название, родиной оперетты является Франция. Этот музыкально-театральный жанр возник из коротких интермедий на бытовые темы, которые исполнялись в антрактах спектаклей больших драматических произведений. Основал этот жанр композитор и дирижёр Жак Оффенбах, открывший в Париже маленький театр «Буфф-Парижьен» для постановки комических спектаклей нового типа. История жанра отсылает нас в далёкий 1858 год — тогда состоялась премьера оперетты Офенбаха «Орфей в аду». На протяжении последующих двадцати лет композитор поставил в своём театре 89 оперетт.

В оперетте сошлись воедино лирика и буффонада, острая са**тира и бытовой городской фольклор. Новый жанр наполнил театральные залы звучанием мелодий бытовых танцев — гра**циозного вальса, весёлой польки, стремительного галопа и зажигательного канкана, пришедшего из кабаре.

Наибольшего развития оперетта достигла в Вене, в музыкальной столице Европы. Австрийский композитор Иоганн Штраус

(сын), получивший титул «короля вальсов», написал 16 оперетт, самые известные из них — «Летучая мышь» и «Цыганский барон». Жизнерадостные и мелодично-яркие оперетты написали венгерские композиторы Ференц Легар («Весёлая вдова») и Имре Кальман («Сильва», «Принцесса цирка»).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Жанр музыкального произведения, в частности и театрального, не всегда легко определить однозначно.

В украинской культуре жанр оперетты начал формироваться в творчестве Семёна Гулака-Артемовского и Николая Лысенко — авторов музыкальных комедий. Музыкальная комедия или комическая опера схожи с опереттой по жанровыми признаками. Например, известную оперу «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского по смыслу и характеру образов, наличию разговорных диалогов целиком можно отнести к оперетте. Именно этот жанр напоминает «Энеида» Н. Лысенко, написанная по одноимённой поэме классика украинской литературы Ивана Котляревского. Произведение удивительным образом объединяет высокую античную тематику со стихией украинского народного юмора. А его жанр условно называют и оперой-сатирой, и музыкальной комедией, и опереттой.

Все эти родственные жанры — оперетты, музыкальные сказки, мюзиклы — составляют репертуар театров оперетты или театров музыкальной комедии.

Киевский государственный театр оперетты

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного

Основателем украинской современной оперетты является композитор Ярослав Барнич. Он обогатил этот жанр украинскими образами и темами, волшебными песнями, современными танцевальными ритмами. Песня-танго «Гуцулка Ксеня» из одноимённой оперетты стала одной из самых популярных украинских песен XX ст.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Попурри из оперетт Иоганна Штрауса.
Ярослав Барнич, песня «**Гуцулка Ксеня**» (в исполнении ансамбля «Весёлые музыки» Национальной филармонии Украины).

Опишите свои впечатления от прослушанных фрагментов оперетт. Ритмы каких танцев стали основой этих популярных мелодий? Подумайте, благодаря каким музыкальным качествам песня «Гуцулка Ксеня» широко известна во всём мире.

Попурри́ — инструментальное произведение, составленное из мелодий народных песен и танцев, популярных мотивов опер, оперетт, балетов, кинофильмов; эти мотивы быстро (мозаически) сменяют друг друга.

Роман и Надежда Федины. Гуцульские танцы

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Ярослав Васильевич Ба́рнич (1896–1967) — украинский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель. Родился в с. Балинцах (ныне Снятинский район Ивано-Франковской обл.) в семье учителя. В детстве овладел игрой на скрипке. Закончил Львовский высший музыкальный институт им. Н. Лысенко, где изучал дирижирование, скрипку и фортепиано, музыкально-теоретические дисциплины.

Вместе с М. Гайворонским организовал струнный квартет Украинских сечевых стрельцов. Работал в разных учебных заведениях Галиции (гимназиях, семинариях, музыкальных институтах), был музыкальным руководителем театральных коллективов, дирижировал хором «Баян», оркестрами филармонии, Львовского оперного театра; создал Гуцульский ансамбль песни и танца.

С 1944 г. Барнич жил и работал в Германии, а с 1949 г. — в США. Работал преподавателем музыки (скрипка) и теоретических дисциплин в городах Кливленд и Лорейн, в филиалах Украинского музыкального института, открытого в Нью-Йорке. На протяжении пятнадцати лет был художественным руководителем и дирижёром Украинского хора им. Т. Шевченко (Кливленд, США). Осуществил свыше 100 концертов и сценических постановок.

Основные жанры в творчестве композитора: оперетты («Девушка с Маслосоюза», «Шарика», «Приключение в Черчи», «Гуцулка Ксеня»), сюиты для оркестра, произведения для фортепиано, хоры, песни.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Охарактеризуйте жанр оперетты, сравните его особенности с другими музыкально-театральными жанрами (оперой, мюзиклом).
2. Узнайте историю создания песни «Гуцулка Ксеня» из оперетты Ярослава Барнича.

Задание по желанию. В свободное время прослушайте музыку известных оперетт, запишите свои впечатления и оценки в рабочую тетрадь.

Музыкальный проект. «Оперетта на киноэкране». Исследуйте самостоятельно, какие известные оперетты были экранизированы и стали музыкальными фильмами. Составьте программу кинофестиваля «Vivat, оперетта!»

Тема 32

ЖАНРЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ

В музыкальном искусстве существуют произведения, в которых разные жанры «встречаются». В таких случаях композиторы указывают двойное название жанра. Например, инструментальные **произведения, имеющие дополнительное название «*фантазия*»,** обычно написаны в свободной форме: вальс-фантазия М. Глинки, полонез-фантазия Ф. Шопена, соната-фантазия В. Скрябина.

Вспомните особенности жанра музыкальной фантазии.

Вы уже знаете, что жанр этюда служит, как правило, для усовершенствования техники музыканта-исполнителя. Тем не **менее его объединение с жанром картины настраивает слуша**теля не на технический характер пьесы, а на восприятие, обогащённое визуальными образами. Конечно же, такую музыкальную картину мы не сможем увидеть, как живописную, но всё же возникают определённые образы и ассоциации. Так происходит, в частности, при прослушивании фортепианных «Этюдов-картин» русского композитора Сергея Рахманинова, которые объ**единяют этюдную фактуру музыкальной пьесы с её яркой об**разностью — «картинностью».

В украинской музыке к произведениям, объединяющим различные жанры, относятся фортепианные поэмы-легенды В. Косенко, соната-баллада Б. Лятошинского, монументальная кантата-симфония «Кавказ» С. Людкевича и др.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Михаил Глинка, **Вальс-фантазия**.
Сергей Рахманинов, **Этюд-картина** (*на выбор*).
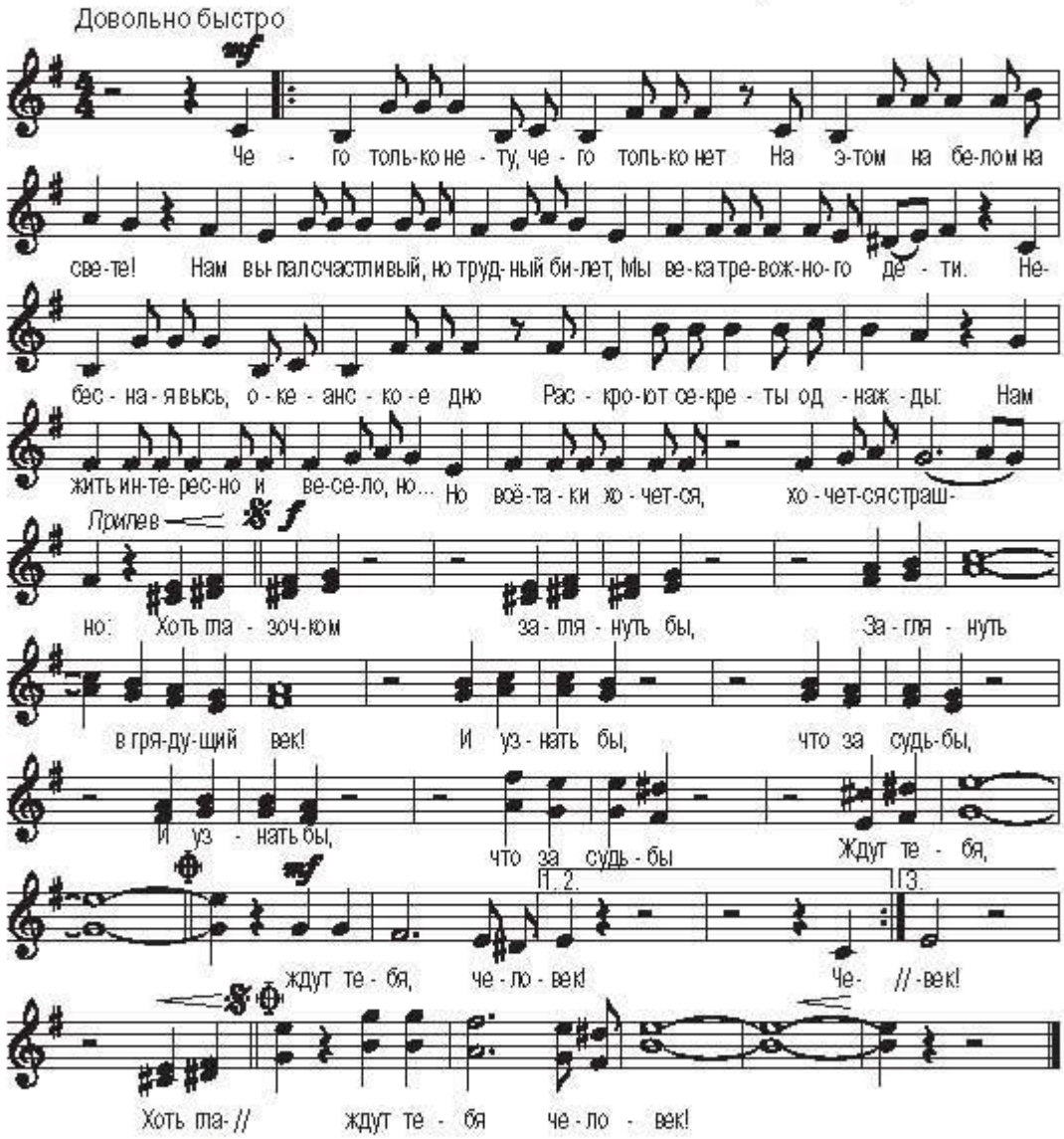
Какое настроение музыки? Как вы считаете, почему композиторы именно так назвали свои инструментальные произведения? Подумайте, как слова-уточнения «фантазия» и «картина» помогают восприятию музыки. Можно ли применить другие названия к этим произведениям (например, вальс-увертюра или этюд-скульптура)? Объясните.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ХОТЬ ГЛАЗОЧКОМ ЗАГЛЯНУТЬ БЫ

Стихи *Ю. Энтина* Музыка *Е. Крылатова*

1. Чего только нету, чего только нет
На этом на белом на свете!
Нам выпал счастливый, но трудный билет,
Мы века тревожного дети.
Небесная высь, океанское дно

Раскроют секреты однажды:
Нам жить интересно и весело, но...
Но всё-таки хочется, хочется страшно:

Припев:
Хоть глазочком заглянуть бы,
Заглянуть в грядущий век!
И узнать бы, что за судьбы,
И узнать бы, что за судьбы
Ждут тебя, ждут тебя, человек!

2. Чего только нету, чего только нет
На этом на белом на свете!
Порою не видим за тучами свет,
Порою рассвет не заметен.
На нынешний день обижаться смешно,
Отыщется доброе в каждом.
Нам жить интересно и весело, но...
Но всё-таки хочется, хочется страшно:

Припев.

3. Чего только нету, чего только нет
На этом на белом на свете!
Повсюду минувшего времени след,
А мы за Сегодня в ответе.
С тобою нам дом возвести суждено,
В дне завтрашнем вспомнят вчерашний.
Нам жить интересно и весело, но...
Так хочется, хочется, хочется страшно:

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Назовите примеры музыкальных произведений, объединяющих признаки различных жанров.
2. Организуйте и проведите музыкальную викторину «Отгадай мелодию» из прослушанных в течение учебного года произведений.

Музыкальный проект. На основе *Приложения 1* (с. 146 учебника) расчертите в тетради таблицу музыкальных жанров и запишите в соответствующую колонку примеры прослушанных произведений.

Тема 33

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Какие иллюстрации отражают камерно-вокальную и хоровую музыку, а какие — камерно-инструментальную и симфоническую?

1

2

3

4

2. Назовите жанры инструментальной музыки.

Спокойная, мелодичная пьеса мечтательного характера.
Пьеса юмористического содержания, которую исполняют в быстром темпе.
Произведение, предназначенное для совершенствования музыкантом исполнительской техники, определённых приёмов игры.
Вступление к опере, балету, оперетте, мюзиклу.

3. Рассмотрите иллюстрации. Назовите музыкальные инструменты, которые не входят в состав симфонического оркестра.

4. Назовите произведения камерно-инструментальных или симфонических жанров композиторов, изображённых на портретах.

5. Назовите, какие из жанров распространены в камерно-инструментальной и симфонической музыке.

ЭТЮД УВЕРТЮРА СИМФОНИЯ

КАНТАТА КОНЦЕРТ ГИМН ФАНТАЗИЯ

Приложение 1. Музыкальные жанры

КАМЕРНЫЕ

ПЕСНЯ

ГИМН

РОМАНС

СЕРЕНАДА

КАМЕРНЫЕ

ПРЕЛЮДИЯ

ЭЛЕГИЯ

РАПСОДИЯ

ЭТЮД

СОНАТА

ФАНТАЗИЯ

СЮИТА

ХОРОВЫЕ

КАНТАТА

ОРАТОРИЯ

МЕССА

РЕКВИЕМ

СИМФОНИЧЕСКИЕ

СИМФОНИЯ

УВЕРТЮРА

КОНЦЕРТ

СЮИТА

ФАНТАЗИЯ

ПОЭМА

ОПЕРА

БАЛЕТ

ОПЕРЕТТА

МЮЗИКЛ

Приложение 2. Музыкальные инструменты симфонического оркестра

Основу симфонического оркестра составляют струнные музыкальные инструменты. Иногда эту группу ещё называют струнно-смычковой, поскольку звук возникает при помощи смычка, которым исполнитель ведёт по струнам. Все инструменты струнной группы — скрипка, альт, виолончель и контрабас, имеют такие качества, как протяжённость звучания, мягкость и равномерность тембра. Скрипка «поёт» высоким голосом, контрабас — низким, тогда как альт и виолончель впечатляют слушателей своими голосами в средних регистрах.

I. Струнные

СКРИ́ПКА

Во всём мире скрипку считают королевой музыки, ведь она — наиболее распространённый смычковый инструмент. Самыми лучшими скрипками прославилась Италия. Здесь работали выдающиеся мастера Амати, Гварнери, Страдивари. Секреты изготовления этого музыкального инструмента они передавали из поколения в поколение.

Скрипка Альт

Скрипка имеет утончённый корпус. На верхней деке расположены вырезы — эфы, которые так называются из-за сходства с латинской буквой **f**. К корпусу прикреплён гриф с завитком на конце. Внутри корпуса на двух ножках расположена подставка, сквозь которую протянуты четыре струны (ми, ля, ре и соль). Во время исполнения скрипач изменяет высоту звука, прижимая струну к грифу пальцами левой руки, в правой держит смычок, которым водит по струнам.

Множество произведений для скрипки написано выдающимися композиторами: А. Вивальди, Л. ван Бетховеном, П. Чайковским, М. Скориком. Славу непревзойдённого виртуоза-исполнителя получил итальянский скрипач Никколо Паганини.

АЛЬТ — струнно-смычковый музыкальный инструмент такого же строения, как и скрипка, но больший по размерам. Альт имеет более низкий регистр, а звучание — насыщенное, бархатное. Обычно в большом симфоническом оркестре 10 альтов.

ВИОЛОНЧЕ́ЛЬ — струнно-смычковый музыкальный инструмент басового регистра. Намного больше, чем альт (общая высота — до 1,5 м). Звук виолончели сочный и густой, напоминающий мужской баритон. Напевные мелодии блестяще раскрывает благородный тембр виолончели.

В отличие от скрипки и альта, которые держат горизонтально на плече, виолончель ставят вертикально. В старину этот инструмент размещали на стуле, музыкант при этом должен был играть стоя. Позднее, когда изобрели металлический шпиль, который упирается в пол, виолончелисты стали исполнять произведения сидя — так намного удобнее.

Для виолончели, как самостоятельного инструмента, написано много произведений, в частности, известные сюиты И.-С. Баха, вариации П. Чайковского, концерты для оркестра А. Дворжака, Д. Шостаковича и других.

КОНТРАБА́С — самый большой инструмент струнно-смычковой группы с чрезвычайно низким звучанием. Контрабасисты играют стоя при помощи смычка или же пиццикато (перебирая пальцами струны). Этот струнно-смычковый инструмент используется в разнообразных жанрах, в частности, во многих видах народной и академической музыки, в джазе, блюзе, рок-н-ролле.

А́РФА — струнный щипковый инструмент. Концертная арфа, из состава большого симфонического оркестра, имеет значительные размеры. 47 струн разной толщины и длины натянуты на деревянную раму треугольной формы высотой в 1 м. При помощи 7 педалей исполнитель изменяет высоту звука.

Арфа известна на территории Украины с древности. На одной из фресок Софийского собора в Киеве запечатлён этот музыкальный инструмент.

Значение арфы в оркестре заключается прежде всего в яркости её звучания. Она часто аккомпанирует другим инструментам оркестра, иногда ей «доверяют» сольные партии. Таких немало в балетах П. Чайковского, операх Н. Римского-Корсакова и Р. Вагнера, симфонических произведениях Г. Берлиоза и Ф. Листа. Концерт для арфы написал и украинский композитор А. Кос-Анатольский.

II. Деревянные духовые

ФЛЕ́ЙТА — один из древнейших инструментов; также общее название некоторых духовых инструментов. В симфоническом оркестре используют обычно поперечную флейту, иногда — флейту-пикколо. Исполнитель держит инструмент горизонтально. Характер звучания флейты достаточно высокий, утончённый, мелодичный, поэтический, но слегка холодный. Флейты сейчас изготовляют из серебряно-цинкового сплава, реже — из драгоценных металлов (серебра, золота и платины).

ГОБО́Й — деревянный духовой инструмент, представляющий собой прямую коническую трубку из чёрного или тукового дерева (около 60 см). Имеет 25 отверстий, большинство из которых закрываются клапанами.

Иногда гобой используется как сольный инструмент. В симфоническом оркестре обычно звучат два-три гобоя. Одну из первых концертных пьес для гобоя создал Ф. Куперен («Королевские концерты»). Концерты и пьесы для гобоя писали А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, Ф.-Й. Гайдн, В.-А. Моцарт, К. Сен-Санс.

КЛАРНЕ́Т — инструмент, который изготавливают из дерева благородных сортов, например чёрного. Он имеет широкий диапазон звучания, тёплый и мягкий тембр. Корпус инструмента представляет собой трубку цилиндрической формы (около 66 см). Кларнет используют в разнообразных музыкальных жанрах и составах: как сольный инструмент, в камерных ансамблях, симфоническом и духовом оркестрах, в народной музыке, в эстраде и джазе. В камерной музыке кларнет использовали В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, М. Глинка.

ФАГО́Т — инструмент, который изготавливают преимущественно из клина. Он имеет самый широкий диапазон в семействе деревянных духовых (свыше 3 октав). В разобранном виде фагот напоминает вязанку дров, из-за чего и получил своё название. На корпусе инструмента находятся отверстия (25–30), которые музыкант открывает и закрывает, чтобы изменить высоту звука. Только 5 отверстий управляются непосредственно пальцами, для остальных используется сложный клапанный механизм.

Обычно в симфоническом оркестре используют 2 фагота, они преимущественно дублируют виолончели и контрабасы. Благодаря фаготу мелодичная линия приобретает плотность, связанность.

Композиторы прошлых столетий (Ф.-Й. Гайдн, В.-А. Моцарт) часто предоставляли фаготам сольные партии в симфониях. Несколько концертов были написаны для двух фаготов с оркестром.

III. Медные духовые

ТРУБА́ — инструмент с исключительной технической подвижностью, ярко и стремительно исполняющий стаккато (прерывистые звуки). Представляет собой длинную согнутую трубку, которая немного суживается возле мундштука и расширяется возле раструба. Основным принципом игры на трубе является получение гармонических звуков путём изменения положения губ и изменения длины столба воздуха в инструменте при помощи механизма вентилей. Концерты для трубы писали И.-С. Бах, Ф.-Й. Гайдн, Й. Брамс, Б. Барток, С. Василенко и др.

ВАЛТО́РНА — инструмент в виде витой медной трубки улитковидной формы (до 3 м), которая с одной стороны заканчивается широким раструбом, с другого — мундштуком. Отличается мягкостью тембра. Звук может быть приглушён при помощи сурдины (специального устройства).

ТРОМБО́Н — инструмент, состоящий из дважды согнутой цилиндрической трубы (общей длиной около 3 м, диаметром от 1,5 см), которая заканчивается раструбом. На верхнюю часть трубы устанавливается мундштук, через который тромбонист вдувает воздух. Средняя часть — кулиса — раздвижная, при её помощи музыкант увеличивает объём вибрирующего воздуха и, соответственно, снижает звук инструмента.

ТУ́БА — редкий духовой инструмент, наиболее низкий по звучанию. Первые тубы использовались в военных оркестрах, со временем — в симфонических. Первым значительным симфоническим произведением, где использовалась туба, была «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза. В симфоническом оркестре

используется лишь одна туба, в духовом — две. Исполнители на тубе играют, как правило, сидя, подвешивая её на подтяжках. Для тубы написано немного оригинальных сольных произведений, значительная часть репертуара состоит из переработок.

IV. Ударные

ЛИТА́ВРЫ — инструмент с определённой частотой звука, имеет азиатские корни.

Литавры представляют собой систему из двух или нескольких медных котлов, открытая сторона которых затянута кожей. Основной тон инструмента определяется размерами корпуса (варьируется от 30 до 84 см). Более высокий тон получается при меньших размерах инструмента. Палочки для игры на литаврах бывают деревянными, камышовыми или металлическими, а наконечники — из кожи, дерева и других материалов. Благодаря этому литаврист может получать различные тембры и звуковые эффекты.

В симфоническом оркестре, как правило, используются инструменты трёх размеров — большие, средние и малые литавры.

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ БАРАБА́НЫ

Большой барабан (бас-барабан) — самый большой ударный инструмент очень низкого и часто сильного звучания неопределённой высоты. Имеет вид металлического или деревянного цилиндра, затянутого с обеих сторон кожей (диаметр около 1 м). Играют на нём деревянной палочкой с мягким наконечником. Особый приём игры — тремоло, достигается быстрой игрой двумя палочками. Таким образом создаются эффекты от отдалённого рокота до мощного грохотания.

Малый барабан, или просто **барабан,** — инструмент с двумя кожаными мембранами, натянутыми на низкий цилиндр. Вдоль нижней мембраны натянуты струны (в концертном — 4–10), придающие звуку сухой, рокочущий оттенок.

Играют на барабане двумя деревянными палочками. Характерный приём игры — барабанная дробь (быстрое чередование ударов палочками). В симфонический оркестр введён в XIX ст.; используется в военных сценах.

ТРЕУГО́ЛЬНИК — инструмент в виде согнутого в треугольник стального прута (диаметром 8–10 мм), который свободно подвешивают и ударяют по нему металлической палочкой. Звук треугольника — неопределённой высоты, звонкий, блестящий и в то же время нежный. На треугольнике можно исполнять как отдельные ритмические удары, так и тремоло. Первоначально треугольник использовали преимущественно в военной музыке, позднее — и в симфонической.

КАСТАНЬЕ́ТЫ — инструмент без определённой высоты звука в виде двух пластинок-раковин, связанных между собой вверху верёвкой. Пластины традиционно изготавливались из твёрдого дерева, хотя в последнее время для этого используется стеклопластик.

Кастаньеты чаще всего ассоциируются с образом испанской музыки, особенно со стилем фламенко. Поэтому этот инструмент часто используют и в классической музыке для создания испанского колорита (например, в опере Ж. Бизе «Кармен», «Испанском каприччо» Н. Римского-Корсакова и других).

ТАРЕ́ЛКИ — инструмент с неопределённой высотой звука в виде двух дисков из специального сплава (медь, латунь, бронза). Тарелки известны со времён Древнего Египта, Индии, Китая. В симфоническом оркестре на парных тарелках играют, ударяя одну о другую встречными скользящими движениями. Различают открытый удар, при котором тарелки продолжают свободно звучать, и закрытый, когда края тарелок исполнитель прижимает к плечам.

БУ́БЕН — распространённый у многих народов мира инструмент с неопределённой высотой звука. Имеет вид деревянного обруча, с одного стороны обтянутого кожей. С противоположной стороны натянуты струны или проволочки, на которых подвешены колокольчики. В специальные прорези монтируют металлические погремушки, которые по форме напоминают медные тарелочки. Встречаются бубны и без погремушек. Основная задача в оркестре — удерживать темп и придавать определёный колорит музыке. Приёмы игры: удары ладонью по обручу или коже, тремоло. Используются преимущественно в танцах и маршах.

ОРКЕСТРОВЫЕ КОЛОКОЛА́ — инструмент, представляющий набор из 12–18 цилиндрических металлических трубок (диаметр 25–38 мм), подвешенных в специальной раме (высота 2 м). Ударяют по трубкам колотушкой, головка которой обтянута кожей.

В оркестре инструмент используют чаще всего для имитации звука колокола.

КОЛОКО́ЛЬЧИКИ — инструмент, который имеет определённую высоту звука и состоит из ряда металлических пластинок, свободно закреплённых на брусках в два ряда. Расположение пластинок на них аналогично расположению белых и чёрных клавиш фортепиано. Играют при помощи специальных металлических молоточков деревянными палочками.

ТАМ-ТАМ — старинный инструмент восточного происхождения с неопределённой высотой звука. В состав симфонического оркестра вошёл в конце XIX ст. По виду — это кованный металлический диск из медного сплава. Диаметр большого там-тама достигает 100–120 см, его толщина — 8–10 см.

Инструмент подвешивается на толстой струне или ремне к крюкам стойки деревянной или металлической рамы. Играют на нём деревянной колотушкой (иногда для создания специальных эффектов — палочками от малого барабана или треугольника). Звук там-тама низкий, сочный, глубокий, с широкой звуковой волной, которая после удара нарастает, а потом постепенно гаснет.

V. Клавишные

ОРГА́Н — клавишно-духовой инструмент, обычно его можно услышать в католических соборах, концертных залах, филармониях.

Звук в органе создаётся благодаря нагнетанию воздуха в трубы разного диаметра, длины или материала (металл, дерево). Управление органом осуществляется с игрового стола, пульта управления, где сосредоточены игровые механизмы (клавиши, педали) и механизмы включения и выключения регистров. Игра на органе осуществляется при помощи обеих рук и ног органиста, с участием ассистента (или без него). В распоряжении органиста один или несколько мануалов (клавиатуры для рук) и педали (клавиатура для ног).

Орган используется не только как сольный, но и ансамблевый инструмент, ведь он чудесно сочетается с другими тембрами, с оркестром, хором. Много известных композиторов разных времён писали произведения для органа. Непревзойдённым гением органной музыки был И.-С. Бах.

КЛАВЕСИ́Н — старинный клавишный струнно-щипковий музыкальный инструмент. Его металлические струны защипываются плектром из пера или кожи. Существуют клавесины двух типов: крыловидной формы большого размера (вертикальный или горизонтальный) и меньшего размера — квадратной, прямоугольной или пятиконечной формы. Инструменты первого типа традиционно называют клавесином, а второго — спинетом.

Уступая фортепиано в динамике, клавесин имеет свои преимущества — он прекрасно сочетается с другими инструментами и голосами, что особенно важно для камерных ансамблей.

ФОРТЕПИА́НО (ПИАНИНО, РОЯЛЬ) — клавишно-ударный инструмент, наиболее распространённый в мире. У рояля рама со струнами и резонансная дека расположены горизонтально, а у пианино — вертикально. Поэтому рояль имеет крыловидную форму и более громоздкий, чем пианино. Тем не менее звучание рояля объёмнее, полнее, громче, чем у пианино. Как правило, современные рояли имеют три педали, они помогают изменять громкость, тембр или удлинять звучание (в пианино, чаще всего, две педали).

Репертуар пианистов — весьма разнообразен по жанрам и стилям. «Душой фортепиано» был Ф. Шопен, выдающимся пианистом-виртуозом — Ф. Лист.

Словарь музыкальных жанров

А́рия (от итал. «песня») — завершённый сольный номер в опере (оратории, кантате), исполняющийся певцом в сопровождении оркестра и представляющий собой музыкальную характеристику персонажа.

Авторская (бардовская) песня — вокальное произведение, созданное музыкантом-аматором, то есть человеком, не являющегося по профессии композитором и поэтом.

Балла́да (от фр. «танцевать») — разновидность романса; вокальное или инструментальное произведение романтического содержания, насыщенное яркими, часто фантастическими образами.

Бале́т (от фр. «бал») — музыкально-театральное произведение, содержание которого выражено в музыкально-хореографических образах.

Вариа́ции (от латин. «изменение») — произведение камерно-инструментальной музыки, в котором основная тема повторяется несколько раз в изменённом виде.

Вока́льный цикл — цикл романсов или песен, объединённых одной идеей.

Гимн (от греч. «хвалебная песня») — хвалебное произведение торжественного характера.

Эле́гия (от греч. «тоскливая песня, жалоба») — вокальное или инструментальное произведение задумчивого, меланхоличного или печального характера.

Эстрадна песня — популярное вокальное произведение, предназначенное для исполнения на эстраде.

Этю́д — пьеса-упражнение, предназначенное для усовершенствования технических навыков игры на музыкальных инструментах.

Жанр (от фр. «род, вид») — род произведений искусства, их разделение по определённым особенностям, которые проявляются в содержании и форме.

Ка́мерная музыка — произведения, исполняемые небольшим составом музыкантов.

Кавати́на (от итал. «добывать, вытягивать») — вокальное произведение; развёрнутый сольный номер в опере.

Канта́та (от итал. «петь») — большое вокальное произведение для хора, солиста и оркестра.

Конце́рт (от лат. «соревнование») — произведение инструментальной музыки, которое обычно состоит из трёх частей и предназначено для исполнения одним или несколькими инструментами и оркестром.

Литурги́я (от греч. «всенародное дело») — произведение духовной хоровой музыки, которое исполняется а капелла.

Ме́сса (от фр. «посылаю») — многочастное хоровое произведение, написанное на духовный текст.

Миниатю́ра (от итал. «киноварь, сурик») — небольшое музыкальное произведение, чаще всего инструментальная пьеса.

Мю́зикл (от англ. «музыкальный») — музыкально-театральное произведение, в котором объединены выразительные возможности драматического, музыкального, хореографического, эстрадного искусств.

Ноктю́рн (от фр. «ночной») — небольшое лирическое произведение камерно-инструментальной музыки с мечтательным настроением.

Опере́тта (от итал. «маленькая опера») — спектакль, преимущественно развлекательного характера, который объединяет разговорные диалоги, вокальную и инструментальную музыку, хореографию и эстрадное искусство.

Орато́рия (от итал. «молитва») — масштабное по содержанию многочастное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра.
Попурри́ (от фр. «блюдо из различных видов мяса и зелени») — инструментальное произведение, которое состоит из мелодий народных песен и танцев, популярных мотивов опер, оперетт, балетов, кинофильмов и др.
Прелю́дия (от лат. «играю предварительно») — произведение камерно-инструментальной музыки, пьеса свободного, импровизационного характера.
Рапсо́дия (от греч. «эпическая поэма, которая поётся») — музыкальное произведение свободной формы и свободного развития, содержание которого нередко связано с народным творчеством.
Ре́квием (от лат. «спокойствие») — произведение духовной музыки, заупокойная месса.
Рома́нс (от фр. «романский») — вокальное лирическое произведение, которое исполняется с инструментальным сопровождением.
Ро́ндо — произведение камерно-инструментальной музыки, форма которого строится на сопоставлении темы и нескольких контрастных эпизодов.
Серена́да (от итал. «ясный, открытый») — разновидность романса, музыкальное произведение, которое исполняется в сопровождении лютни, мандолины или гитары под окнами девушки вечером или ночью.
Симфо́ния (от греч. «созвучие») — большое музыкальное произведение для симфонического оркестра, состоящее из контрастных частей (преимущественно четырёх).
Ске́рцо (от итал. «шутка») — произведение камерно-инструментальной музыки; пьеса в подвижном, стремительном темпе, с «острым» ритмом и шутливым содержанием.
Сона́та (от итал. «звучать») — музыкальное произведение для одного или двух инструментов; состоит из трёх частей, контрастирующих между собой, но имеющих общий замысел.
Сюи́та (от фр. «ряд, последовательность») — музыкальное произведение, состоящее из различных частей, объединённых общим замыслом или идеей.
Увертю́ра (от фр. «открывать, начинать») — вступление к опере, балету и т.д.; самостоятельное музыкальное произведение для оркестра.
Фанта́зия (от греч. «воображение») — инструментальное произведение свободной формы и фантастического содержания.
Хорово́й конце́рт — многочастное акапельное произведение, в основе развития которого лежит сопоставление голосов (партий).

Список произведений для пения

№	Название	Автор стихов	Автор музыки	С.
1	Од Києва до Лубен	Украинская народная песня		12
2	Гимн «Гаудеамус» (вокализ)	Неизвестный автор		15
3	Горные вершины	М. Лермонтов	А. Рубинштейн	18
4	Ласковая осень	Л. Ратич	А. Олейникова	27
5	Музыкант	Б. Окуджава		32
6	Кашалотики	И. Резник	Р. Паулс	37
7	Дом под голубой крышей	В. Орлов	И. Кириллина	49
8	По секрету всему свету	М. Танич	В. Шаинский	55
9	Ой у полі плужок о́ре	Щедривка		62
10	Крылатые качели	Ю. Энтин	Е. Крылатов	69

11	Я пою от всей души	В. Орлов	И. Кириллина	80
12	Дорогою добра	Ю. Энтин	М. Минков	91
13	Мама я и фортепияно	В. Мякишев	Е. Иршан	96
14	Школьный романс	Н. Пляцковская	Е. Крылатов	106
15	С нами, друг	Н. Соловьёва	Г. Струве	110
16	Добрый маг	О. Шпак		121
17	Я — фотограф	А. Олейникова		126
18	Хоть глазочком заглянуть бы	Ю. Энтин	Е. Крылатов	142

Список произведений для прослушивания

Глава 1. ЖАНРЫ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

С.	Автор произведения	Название произведения
10	*Лев Ревуцкий*	«Песня»
10	*Густав Малер*	Симфония №1 ре мажор (*III часть, фрагмент*)
14	*Михаил Вербицкий*	Государственний Гимн Украины
19	*Александр Варламов; Антон Рубинштейн; Георгий Свиридов*	«Горные вершины»
22	*Хоакин Малатс*	«Испанская серенада» (*гитара*)
25	*Франц Шуберт*	Баллада «Лесной царь»
30	*Владимир Высоцкий*	«Песня о потерянном времени», «Песня о добре и зле» из музыкальной постановки сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»
30	*Мария Бурмака*	«Розмалюю писанку»
36	*Владимир Ивасюк*	«Червона рута»
36	*Раймонд Паулс*	«Кашалотик» в исполнении детского вокального ансамбля «Дзегузите» («Кукушечка»)

Глава 2. ЖАНРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

44	*Дмитрий Бортнянский*	Хоровой концерт №15 (*I часть*)
47	*Вольфганг Амадей Моцарт*	«Dies irae» («День гнева») из Реквиема для солистов, хора и оркестра (*II часть*)
51	*Леся Дичко*	«Веснянка» из кантаты «Времена года»
54	*Георг Фридрих Гендель*	Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
58	*Модест Мусоргский*	«С няней», «В углу» из вокального цикла «Детская»
60	*Бенджамин Бриттен*	«Венок колядок» или «Венок рождественских песен» для хора, дискантов-солистов и арфы (*№ 2, 5, 10*).
65	*Джоаккино Россини*	Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
68	*Геннадий Гладков*	Музыкальные фрагменты мультфильма «Бременские музыканты» (*на выбор*)
68	*Игорь Ефремов*	«Песня про детей» из кинофильма «Питер Пэн»
68	*Джон Вильям*	«Double Trouble» в исполнении хора из киноленты «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Глава 3. ЖАНРЫ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

74	*Иоганн Себастьян Бах*	Прелюдия ре минор из I тома «ХТК» в исполнении Ванды Ландовской (*клавесин*) и Ванессы Мэй (*скрипка*)
77	*Сергей Рахманинов*	Прелюдия № 2 («Колокола»)
82	*Николай Лысенко*	Элегия для виолончели и фортепиано
84	*Валентин Сильвестров*	Элегия для струнного оркестра
87	*Фридерик Шопен*	Ноктюрн си мажор
89	*Эдвард Григ*	Ноктюрн (*в переложении для скрипки и фортепиано*)
92	*Ференц Лист*	Венгерская рапсодия № 2 для фортепиано
94	*Мирослав Скорик*	Карпатская рапсодия для скрипки и фортепиано
95	*Иоганн Себастьян Бах*	Скерцо из Сюиты № 2 для флейты и струнных инструментов (*в исполнении «Хора Турецкого» и Ассии Ахат на выбор*)
95	*Юрий Шевченко*	Юмореска
98	*Виктор Косенко*	Сюита для фортепиано «Одиннадцать этюдов в форме старинных танцев» (*на выбор*)
100	*Ференц Лист*	Этюд № 3 («Кампанелла»), Этюд № 5 («Охота») из цикла «По каприсам Паганини»
102	*Людвиг ван Бетховен*	Соната № 14 для фортепиано (*I часть*)
103	*Максим Березовский*	Соната до мажор для скрипки и клавесина
108	*Роман Гриньків*	Вариации на тему украинской народной песни «Йшли корови із діброви»
110	*Вольфганг Амадей Моцарт*	Соната № 11 ля мажор для фортепиано (*часть III «Рондо в турецком стиле»*)
113	*Николай Лысенко*	Украинская сюита в форме старинных танцев на основе народных песен

Глава 4. ЖАНРЫ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

120	*Франц Йозеф Гайдн*	«Прощальная симфония» или Симфония № 101 «Часы» (*на выбор*)
123	*Дмитрий Шостакович*	«Праздничная увертюра»
125	*Алессандро Марчелло*	Концерт ре минор для гобоя и струнных
125	*Дмитрий Бортнянский*	Концерт ре мажор для чембало (*фортепиано*) с оркестром
128	*Вольфганг Амадей Моцарт*	Фантазия ре минор (*в фортепианном исполнении и в исполнении оркестра*)
130	*Ян Сибелиус*	Симфоническая поэма «Финляндия»
132	*Арам Хачатурян*	Фрагменты из балета «Спартак» (*«Адажио» и другие сцены на выбор*)
139	*Иоганн Штраус*	Попурри из оперетт
139	*Ярослав Барнич*	«Гуцулка Ксеня» (*в исполнении ансамбля «Весёлые музы́ки» Национальной филармонии Украины*)
141	*Михаил Глинка*	Вальс-фантазия
141	*Сергей Рахманинов*	Этюд-картина

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ЖАНРЫ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Темы 1–2. Камерно-вокальные жанры: песня и гимн 6
Темы 3–4. Романс и его разновидности:
серенада, баллада 17
Темы 5–6. Современные вокальные жанры:
авторская и эстрадная песня 29

Глава 2. ЖАНРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

Темы 7–8. Хоровая духовная музыка:
месса, литургия, концерт, реквием 40
Темы 9–10. Хоровые жанры: кантата, оратория 51
Темы 11–12. Циклы в вокально-хоровой музыке 57
Темы 13–14. Музыкальные жанры в театре и кино 63
Тема 15. Проверяем свои достижения 71

Глава 3. ЖАНРЫ КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Темы 16–17. Прелюдия. Элегия 74
Темы 18–19. Ноктюрн. Рапсодия 86
Темы 20–21. Скерцо. Этюд 95
Темы 22–23. Соната. Вариации 101
Темы 24–25. Рондо. Сюита 109

Глава 4. ЖАНРЫ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Темы 26–27. Симфония. Увертюра 116
Темы 28–29. Концерт. Фантазия.
Симфоническая поэма 124
Темы 30–31. Музыкально-театральные жанры:
балет, оперетта 131
Тема 32. Жанры встречаются 141
Тема 33. Проверяем свои достижения 144

Приложение 1. Музыкальные жанры (*схема*) 146

Приложение 2. Музыкальные инструменты
симфонического оркестра 147

Словарь музыкальных жанров 155

Список произведений для пения 156

Список произведений для прослушивания 157

Відомості про стан підручника

№	Прізвище та ім'я учня	Навчальний рік	Стан підручника		Оцінка
			на початку року	в кінці року	
1					
2					
3					
4					
5					

Навчальне видання

МАСОЛ Людмила Михайлівна
АРИСТОВА Людмила Сергіївна

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
із навчанням російською мовою
(*Російською мовою*)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО

Відповідальна за випуск *О. С. Криворучко*
Редактор *О. В. Ларіна*
Художній редактор *А. М. Віксенко*
Технічний редактор *Л. І. Аленіна*
Коректор *С. В. Войтенко*

Для оформлення обкладинки використано репродукцію
картини Майстра жіночих напівфігур «Три музикантки» (XV ст.),
а також фото Натівада Кастілло Гонсалеса «Орган в соборі Алкала де Енарес, Мадрид».

У підручнику використано репродукції: автолітографії Т. Маергофера (с. 12);
живописних творів або їх фрагментів Вільгельма Августа Рідера (с. 26), Михайла Бельського (с. 45),
Барбари Крафт (с. 47), Балтазара Деннера (с. 54), Костянтина Сомова (с. 78), невідомого художника
(авторська інтерпретація портрета на с. 104), Томаса Харді (с. 120), Акселя Галлена-Каллела (с. 130),
Джона Сінгера Сарджента, Анастасії Нестерової, Юрика Петросяна, Петра Кончаловського (с. 144);
а також ілюстрації та світлини з мережі Інтернет:
Л. Авсеєва, А. Андронова, Ю. Бахнюк, Н. Земченкової, іеромонаха Симона, С. Клименка, А. Корнієнка, М. Кошилєва,
В. Ксенза, О. Павлової, Akaradet Chomyong, Alexey Bunnykh, Andres Putting, Andres Rodriguez, Andrey Kiselev, Anna Chelnokova,
Anton Havelaar, Ben Goode, Cosmin-Constantin Sava, Cseh Ioan, Daniela Matache, David Seaford, Dimitar Gorgev,
Dmitry Skutin, Dmitry Vereshchagin, Elena Rogoleva, Jacek Kadaj, Juliane Jacobs, Kyle Lee, Lorelyn Medina, Maksim Hintau,
Marina Rusanovschi, Mattew Cole, Moreeva Marina, Moreno Soppelsa, Mykhailo Zhelezniak, Natasha Riha, Oleksiy Mark,
Olga Beregelia, Petro Feketa, Ramona Kaulitzki, Raul Rodriges, Ron and Joi, Inc. (с. 1), Sergey Borisov, Sergey Novikov,
Toni Anett Kuchinke, Vadim Ponomarenko, Vladimir Mucibabic, Yulia Taranik, Yuri Vikulin, Zoya Kriminskaya.

Формат 70×100 $^{1}/_{16}$. Ум. друк. арк. 12,96.
Обл.-вид. арк. 12,0. Наклад 58 200 пр. Зам. №

ТОВ «СИЦИЯ»
Свідоцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»
Серія ДК № 4711 від 14.04.2014 р.
Адреса видавництва: 61017, м. Харків, вул. Кокчетавська, 20
www.sicia.com.ua

Віддруковано з готових діапозитивів ТОВ «ПЕТ»
Св. ДК № 4526 від 18.04.2013 р.
61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17

СИЦИЯ

Л. М. МАСОЛ, Л. С. АРИСТОВА

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

6

