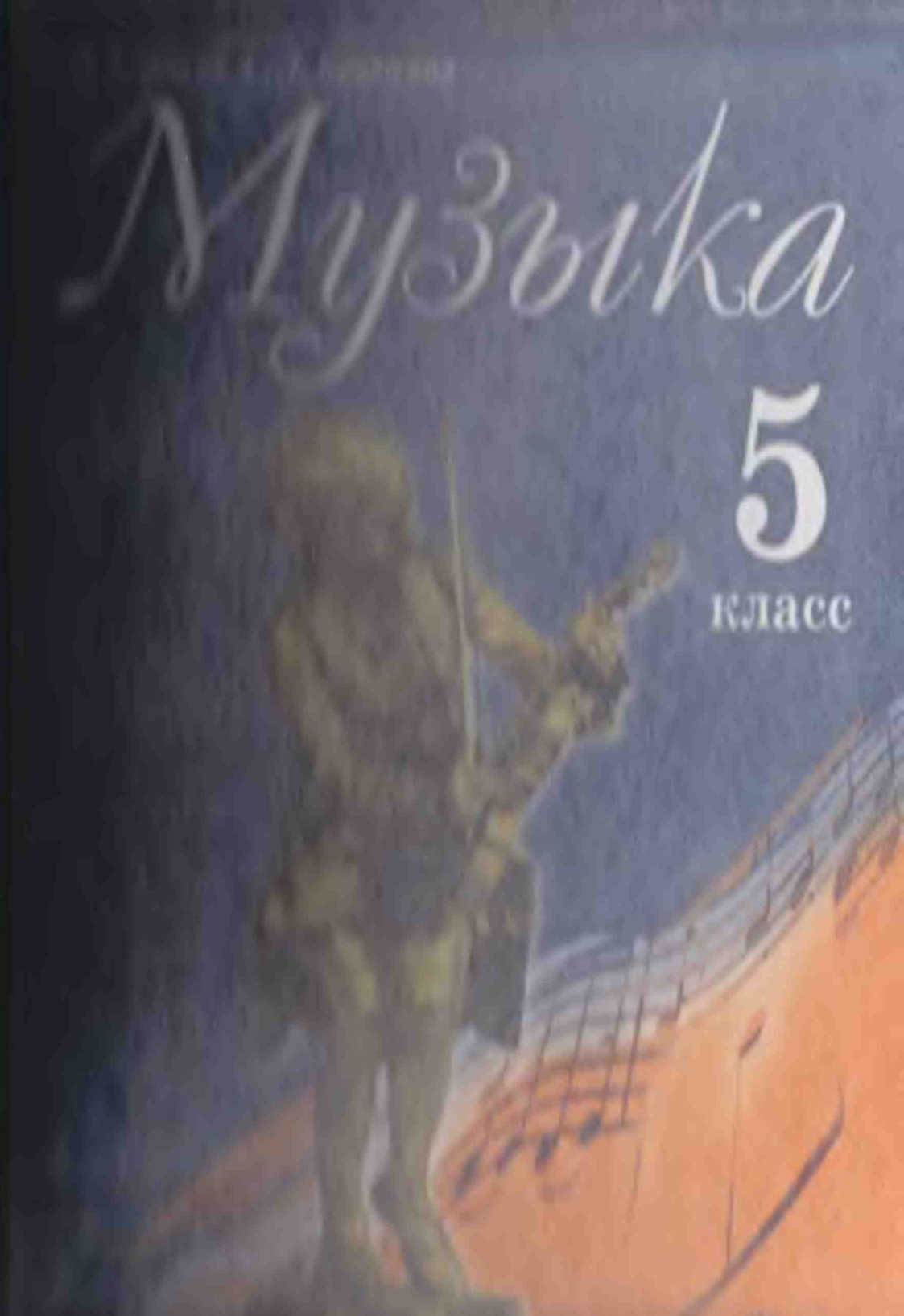

Музыка

5

класс

ISBN 978-5-09-020391-3

9 785090 203913

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская
Музыка

5 класс

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

*Допущено
Министерством образования и науки
Российской Федерации*

5-е издание

Москва «Просвещение» 2009

На учебник получены положительные заключения Российской академии образования и Московского государственного университета культуры и искусств. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-2035 от 13.10.06 г.

Руководитель проекта учебно-методического комплекта по предмету «Музыка» для основной школы – заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, доцент *Г. П. Сергеева*

Рецензенты:

учитель средней школы № 1202 СВАО Москвы, старший преподаватель МПГУ *Е. В. Негорюева*; доктор педагогических наук, профессор МПГУ *Е. В. Николаева*; директор средней школы № 6 г. Мытищи *В. М. Ремизов*

Сергеева Г.П.

С 32 Музыка: 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, В. Д. Критская. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2009. – 159 с. : ил. — ISBN 978-5-09-020391-3.

Этот учебник продолжает серию учебных изданий, выпущенных по предмету «Музыка» для начальной школы.

Учебник на основе музыкального, литературного и изобразительного материала раскрывает темы «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».

Учебник написан в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по искусству и программой Г. П. Сергеевой и др. «Музыка. 1–7 классы. Искусство. 8–9 классы».

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72

ISBN 978-5-09-020391-3

© Издательство «Просвещение»,
2003, 2006–2009
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2003,
2006–2009
Все права защищены

Дорогой друг!

Искусство обладает удивительным свойством: оно помогает человеку прикоснуться к чувствам, мыслям и переживаниям тех людей, которые жили много веков тому назад, лучше понять самого себя и своих современников, а также представить, каким будет человек будущего, нового времени.

Художественные образы разных искусств – литературы, музыки, изобразительного искусства, театра, кино, телевидения – помогают читателям, зрителям, слушателям познавать разнообразные явления жизни. Общение с искусством волнует, будит фантазию и воображение у людей, дает им возможность испытывать чувства радости, восторга, грусти, отчаяния, любви и, как говорил великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, дает «подпору и утешение», силы для творческих поисков и открытий.

Разные виды искусства тесно связаны друг с другом. О содружестве муз, о взаимодействии музыки и литературы, музыки и изобразительного искусства пойдет речь на страницах этого учебника.

Что роднит музыку
с литературой
6

Вокальная музыка
10

Фольклор в музыке русских
композиторов
18

Жанры инструментальной
и вокальной музыки
22

Вторая жизнь песни
28

Всю жизнь мою несу Родину
в душе...
30

Писатели и поэты о музыке
и музыкантах
36

Первое путешествие
в музыкальный театр
48

Второе путешествие
в музыкальный театр
58

Музыка в театре, в кино,
на телевидении
64

Третье путешествие
в музыкальный театр
68

Мир композитора
72

Музыка и литература

ЧТО РОДНИТ МУЗЫКУ С ЛИТЕРАТУРОЙ

На уроках музыки и в повседневной жизни мы часто обращаемся к музыкальным произведениям, которые так или иначе связаны с литературой. Без нее не могли бы появиться на свет ни опера, ни балет, ни оперетта, ни мюзикл, так как в основе их сюжета, как правило, лежит литературное произведение (сказка, повесть, роман и др.). Без стихов нельзя написать песню или такие музыкальные произведения, как романс, кантата.

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что она потеряла бы, если бы не было ни поэзии, ни прозы?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно задуматься над тем, что лежит в основе музыкальных и литературных сочинений, что вдохновляет на их создание композиторов, писателей, поэтов. Сюжеты, темы, образы этих двух видов искусства имеют общий источник – это окружающая нас реальная жизнь, и поэтому мы видим так много общего между музыкой и литературой, хотя в каждом из этих искусств это общее выражается разными средствами, в разных формах и по-разному воздействует на нас, читателей и слушателей.

Что же роднит музыку с литературой? Единым стержнем этих искусств является *интонация*. Разнообразные интонации – ласковые, печальные, спокойные, взволнованные, торжественные, величественные – мы слышим и в разговорной, и в литературной, и в музыкальной речи.

Благодаря выразительности музыкальных интонаций мы отличаем народную музыку от той, которая сочинена композиторами, русскую музыку от зарубежной, старинную музыку от современной. Интонационная природа

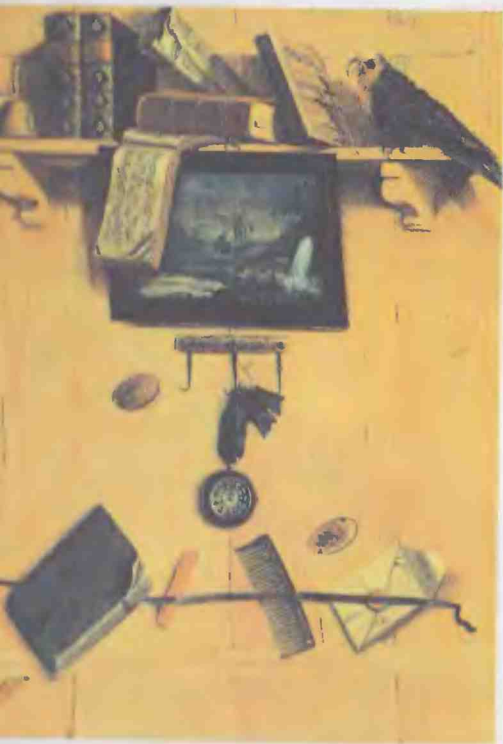
музыки позволяет нам почувствовать и понять особенности музыкального языка разных композиторов.

По каким же направлениям можно рассматривать связь музыки и литературы?

Литература, и прежде всего поэзия, становится основой многих вокальных произведений. В единстве слова и музыки рождается *песня, романс* и многие другие музыкальные жанры, связанные со словом.

Мелодии народных песен, церковные напевы, интонации колокольных звонов – все то, что композиторы слышат в жизни, побуждает их к созданию таких больших и сложных произведений, как *симфония, концерт, сюита, опера*. Во многих из них песни, мелодии, напевы получают как бы вторую жизнь, композиторы заново открывают их слушателям.

Литературную (словесную, нередко стихотворную) основу – программу – имеют многие *инструментальные произведения*. Создавая их, композиторы опираются на то содержание, которое изложено в литературном источнике или выражено в названии сочинения.

литературных произведениях упоминается о звучащей музыке. Подчас именно музыка становится одним из главных действующих лиц *сказки, рассказа, повести, романа*. В древних мифах, народных сказках, легендах и преданиях часто говорится о чудотворной силе музыки, о народных музыкантах.

Незабываемые образы различных музыкальных сочинений, жизнь и творчество знаменитых композиторов, музыкантов-исполнителей вдохновляют писателей и поэтов на создание литературных произведений, со страниц которых «звучит» музыка.

И музыку, и литературу объединяет общность жанров. Нередко поэтические произведения получают названия *песня, романс, записка*, а музыкальные – *сказка, поэма, баллада* и др.

Пусть поэтические строки, которыми названо большинство разворотов учебника, помогут тебе глубже почувствовать и понять изложенный материал.

- Выразительно прочитай стихотворения, положенные в основу известных тебе музыкальных произведений: песни «Моя Россия» (музыка Г. Струве, стихи Н. Соловьевой), романса «Жаворонок» (музыка М. Глинки, слова Н. Кукольника) и др.

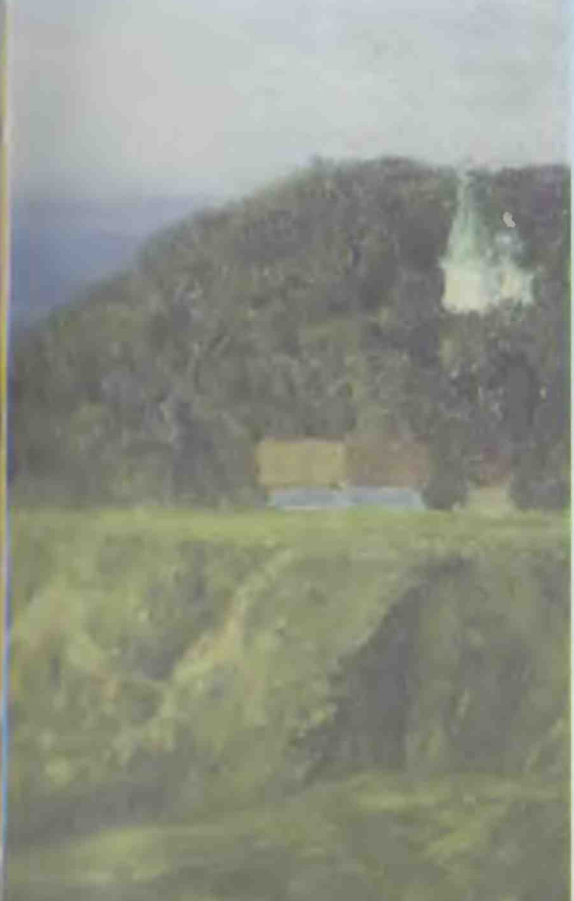
Широко, напевно

Между не-бом и зем - лей пес - ня раз - да - ст - ся...

Напевно

В не - бе ра - ду - га цвет - на - я, нет зем - ли кра - си - шей.

- Спой их мелодии. Каковы особенности музыкального прочтения стихотворений композиторами?
- Спой русскую народную песню «Во поле береза стояла» и послушай фрагмент финала Симфонии № 4 П. Чайковского. Какие новые черты приобрел знакомый тебе напев народной песни в симфонии?
- Послушай фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига к драме Г. Ибсена. Как композитор раскрывает черты героев литературного произведения?
- Вспомни литературные произведения – былины, стихотворения, рассказы, сказки, в которых говорится о музыке и музыкантах.
- Вспомни литературные сочинения, фрагменты музыкальных произведений, созданные в жанрах песни, поэмы, былины, сказки.

Россия, Россия, нет слова красивей...

Родина, Россия, Русь! Трепетно и вдохновенно воспевают писатели и композиторы образ Отчизны, Родины-матери. Именно произведения искусства помогают нам почувствовать и понять свое отношение к Родине, учат бережно относиться к природе, ценить людей, сохранять культуру своего народа.

• Прочитай отрывок из рассказа В. Белова.

Тихая моя родина, ты <...> врачуешь душу своей зеленой тишиной. Но будет ли предел тишине!

Как хитрая лисичка, вильнула хвостом моя тропа и затерялась в траве, а я выхожу не к молодым березам, а к белым сказкам моей земли. Омываемые июльскими дождями, они стыдливо полощут ветками, приглушая двухнотный, непонятно откуда слышимый голос кукушки: «Ук-ку, ук-ку!» – словно дует кто-то коротко и ритмично... И вновь трепетно нарастает березовый шелест.

Я сажусь у теплого стога и думаю, что вот отмахнет время еще какие-то полстолетия и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди. И мне чудится в шелесте берез укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости. Веками роднились с нами эти деревья, дарили нашим предкам скрипучие лапти и жаркую, бездымную лучину, растили пахучие веники, розги, полозья, копили певучесть для пастьбух рожков...

Я обнимаю родную землю, слышу теплоту родимой травы...

• В чем, по-твоему, проявляется музыкальность лирического размышления писателя? Найди музыкальные термины в его тексте. Созвучен ли этому литературному фрагменту живописный пейзаж «Стога. Сумерки» И. Левитана?

• Какими знакомыми тебе музыкальными произведениями русских композиторов можно озвучить этот фрагмент из книги и картину?

Самый распространенный жанр музыкально-литературного творчества – *песня*. Именно на примере песни становятся очевидными сходство и различие между литературной речью и речью музыкальной.

• Стой знакомые тебе мелодии со словами. Каковы отличия музыкальной речи от речи литературной?

• Разучи в классе песни о родном крае. Как мелодия, ритм, ладовая окраска, характер сопровождения, форма раскрывают содержание и эмоциональный строй стихотворного текста?

• Выполни задания в творческой тетради на развороте «Стань музыкой, слово»

Если вдуматься в смысл таких выражений, как «Вся Россия просится в песню», «С песней на Руси родились», «С доброй песней и жизнь хороша», то становится очевидным, что жизнь русского человека немыслима без песни.

Колыбельной песней убаюкивает мать младенца. Под звуки песнопений совершается в церкви обряд крещения. Незатейливые детские песенки, потешки, считалки, заклички сопровождают маленького человека повсюду –

дома и в школе, в развлечениях и в учебе. Вырастает малыш, и новые песни помогают ему трудиться, защищать Родину, делить с другими людьми радость и горе. Песни-плачи, песни-причитания провожают человека в последний путь...

Каждый жанр народной песни имеет свои неповторимые особенности: характерные интонации, ритм,

ладовую окраску, форму, манеру исполнения, – по которым ты отличишь колыбельную песню от трудовой, игровую, хороводную от лирической, протяжной.

• Разучи в классе и спой народные песни. Представь место и время их исполнения. Сравни песни друг с другом и определи характерные особенности каждой из них.

• Какие из этих песен можно разыграть, сочетая пение с выразительными движениями, инсценировкой сюжета, инструментальным сопровождением?

• Какими важными для нас, современных людей, чертами наделили свои песни неизвестные народные творцы?

Песня – душа народа. В ней отражаются особенности народного характера, речи, удивительная природная музыкальность народа, его открытость добру и любви, красота родной природы. Песня – хранительница истории, народных традиций и обрядов.

Нельзя однозначно сказать, что важнее в человеке – ум или сердце, а в песне – слова или мелодия. Именно в сочетании слова и напева, жеста и инструментального сопровождения рождается народная песня. Не случайно в народе бытует такое выражение – «складывать песню».

• Какие современные певцы включают в свой репертуар народные песни?

• Какие хоры и ансамбли народной песни ты знаешь?

• Прочитай в творческой тетради размышления о русском фольклоре и выполни задания.

• В раздел «Твоя фонотека» в творческой тетради запиши названия народных песен, которые знаешь ты и которые любят петь твои родные и близкие.

• Как ты понимаешь слова известного деятеля русской культуры Д. Лихачева: «Хранить память о других – это оставлять добрую память о себе»?

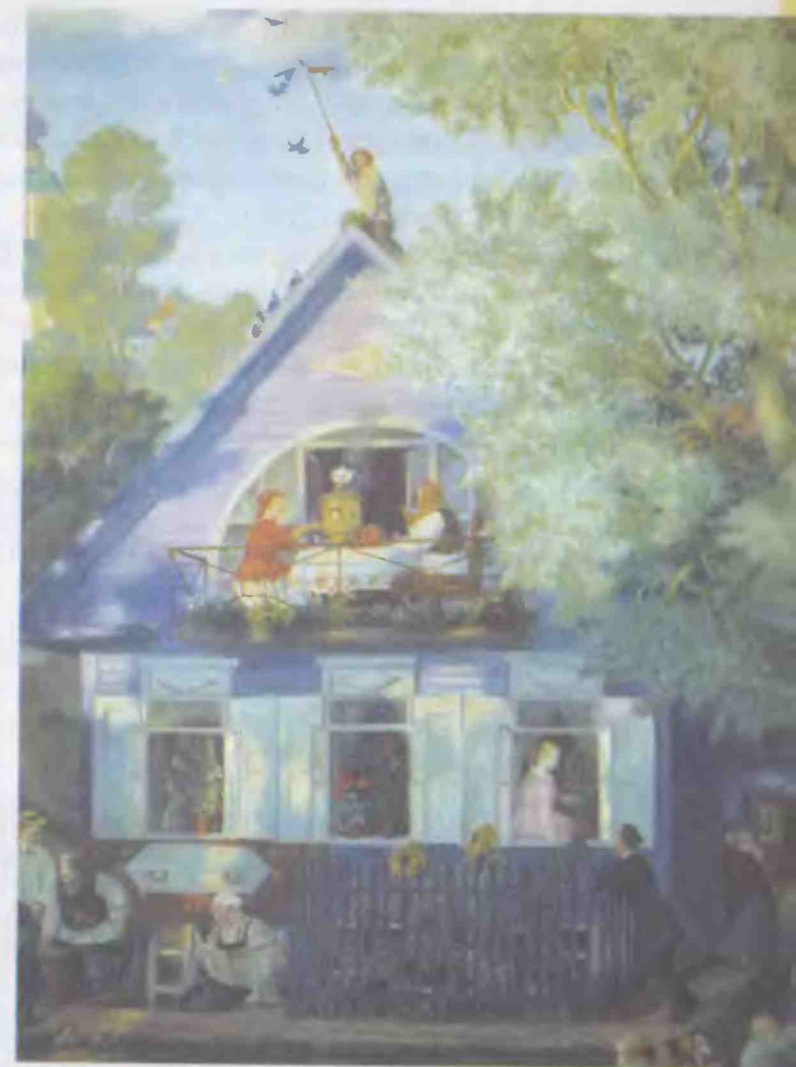

Жанры русских народных песен:
лирические
игровые
колыбельные
трудовые
протяжные
хороводные

- Всмотрись в картины К. Петрова-Водкина «Полдень» и Б. Кустодиева «Голубой домик». О чем они рассказывают зрителю?
- Музыку каких жанров можно услышать, глядя на эти картины?

- Можно ли композиции этих картины сравнить с полифонической музыкой, в которой сочетаются в одновременном звучании несколько мелодий?

Множество поэтических произведений обрели новое звучание благодаря тому, что их по-особому прочитали, услышали композиторы. Лирические стихотворения, например, часто становились основой песен, романсов.

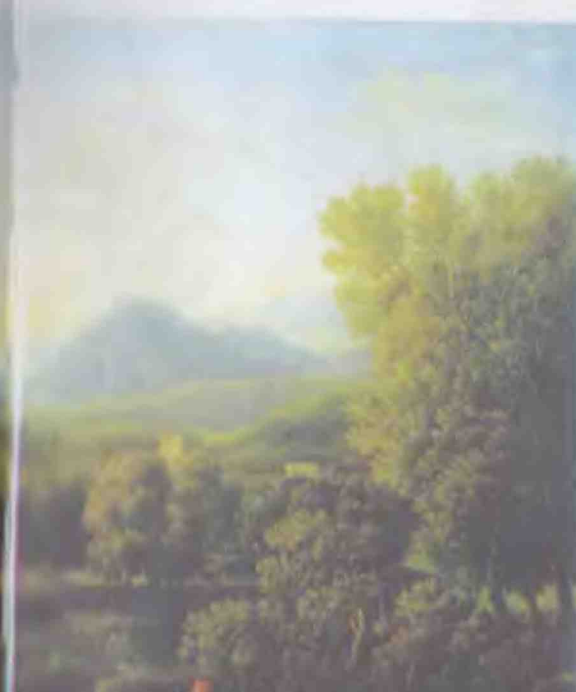
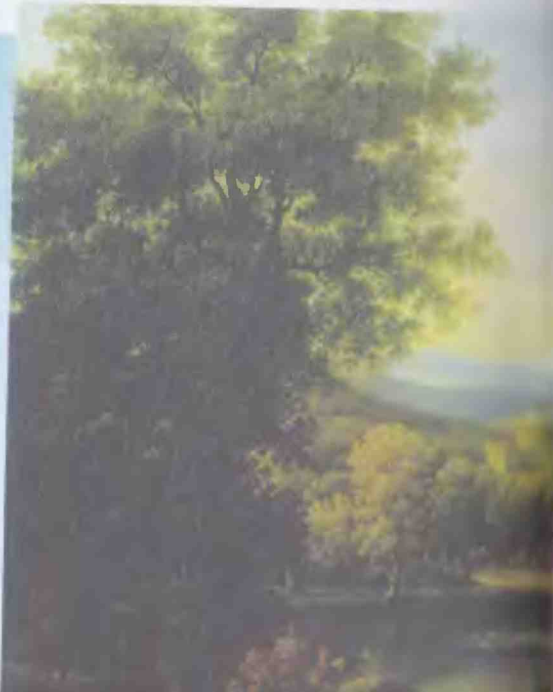
Романс – это камерное (небольшое) вокальное произведение для голоса с инструментом. В романсах раскрываются чувства человека, его отношение к жизни, к природе.

Передать различные эмоциональные переживания композитору помогают особые средства музыкальной выразительности. Мелодика, ритм, ладовая окраска, форма, аккомпанемент создают неповторимость художественного образа, индивидуальность авторского высказывания.

- Прочитай замечательное стихотворение М. Лермонтова «Из Гёте». Можно ли назвать его лирическим пейзажем? Почему? Какой еще смысл заложен поэтом в этих строках?

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

На стихотворение «Из Гёте» написали свои романсы «Горные вершины» два русских композитора XIX в. – Александр Егорович Варламов и Антон Григорьевич Рубинштейн.

Неторопливо

Гор-ны - е вер-ши - ны спят во тьме ноч - ной,
ти - хи - е до - ли - ны пол - ны све - жей мглой.

Не спеша

Гор-ны - е вер - ши - ны спят во тьме ноч - ной,
ти - хи - е до - ли - ны пол - ны све - жей мглой.

- Найди особую интонацию голоса, темп, динамику, которые выразили бы душевное состояние человека, побуждаемого красотой природы. Движениями рук передай пластичский образ стихотворения.

- Обрати внимание на знаки препинания. Почему точка появляется только в конце стихотворения?

- Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотворение?

- Послушай романсы А. Варламова и А. Рубинштейна и сравни их. Как музыкальное прочтение стихотворения каждым из композиторов сказывается на особенностях музыкальной формы романсов?

- Какими приемами развития музыкальных образов пользуются композиторы в этих романсах?

- Чем романс отличается от песни?

романс
дуэт
музыкальная

ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Стучит, гремит Кикимора...

Отечественные композиторы в своем творчестве постоянно обращались к русскому литературному фольклору – сказкам, легендам, преданиям.

Анатолий Константинович Лядов (1855–1914), ученик известного русского композитора-сказочника Н. А. Римского-Корсакова, создал несколько симфонических миниатюр (небольших пьес) на сюжеты русского фольклора, сказочной фантастики. Среди них: картинка к русской народной сказке «Баба-яга», сказочная картинка «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора».

Кикимора – это злой дух, нечистая сила в женском облике. Чаще всего в народных преданиях встречается кикимора болотная – злое, коварное, привередливое существо, созданное воображением русского человека.

Литературной основой «Кикиморы» А. Лядова стало одно из сказаний русского народа, записанное фольклористом-собирателем И. Сахаровым. Именно его текстом композитор открывает партитуру своего произведения.

Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору Кот-Баюн, говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору во хрустальной колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у ней малым-малешенька, со наперсточек, а туловище не спознать с соломинкой. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло держит на уме Кикимора на весь люд честной.

- Если бы ты был композитором, то какую музыку сочинил бы на этот сюжет? Какими музыкальными темами ты охарактеризовал бы природу, действующих лиц сказа: Кудесника, Кота-Баюна, Кикимору?
- Какие краски-тембры оркестра ты использовал бы при этом?
- Какие из приемов музыкального развития – контраст, повтор, вариационность – помогут тебе создать свое произведение?
- Послушай «Кикимору» А. Лядова. Как музыкальный язык и форма сочинения помогли композитору изобразить эти сказочные события?
- Какой из образов музыкального сказа запомнился тебе больше других? Почему?
- Как композитор завершает свое музыкальное сочинение? Что он хотел сказать таким окончанием оркестровой миниатюры?

народное
сказание

симфоническая

Обращаясь к литературным источникам, композиторы часто создают на их основе инструментальные произведения. Эти сочинения называют *программной музыкой*. Они нередко имеют название литературного произведения или сопровождаются словесной программой, которая раскрывает их содержание.

Н. Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту «Шехеразада» по мотивам известных арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Сюита напоминает симфонию, состоящую из четырех частей. Композитор приложил к партитуре следующую программу:

Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи, но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая ему их на протяжении тысячи и одной ночи, так что побуждаемый любопытством Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ.

- Послушай темы Шахриара и Шехеразды из сюиты Н. Римского-Корсакова. Какие особенности музыки придают им восточный колорит?
- Послушай 4-ю часть сюиты. Попытайся определить, какую картину нарисовала музыка. Сколько в ней эпизодов? Чем они отличаются друг от друга?

- Сочини небольшую сказку, которую могла бы рассказать Шехеразада грозному султану Шахриару. Не забудь о том, что сказка твоя восточная!

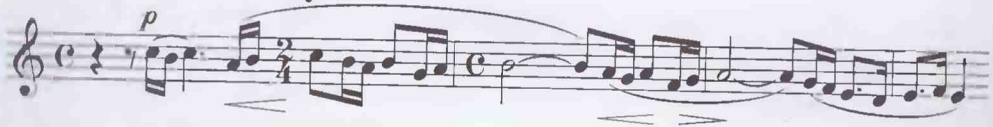
программная
музыка
симфоническая

ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Мелодией одной звучат печаль и радость...

Что стало бы с песней без стихотворного текста? Осталась бы мелодия – песня без слов.

Медленно, очень певуче

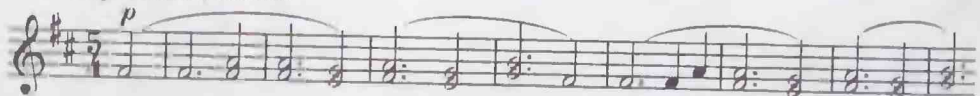
Вокализ – так называется концертное произведение для пения с инструментальным сопровождением. Есть и еще одно значение этого слова – это специально сочиненное упражнение, исполняющееся на гласный звук, для развития выразительности голоса и виртуозной техники певца. Vocalis в переводе с итальянского и означает *гласный, звучный, певучий*.

Песни без слов – это небольшие инструментальные пьесы лирического характера. Они нередко имеют и другие названия – *мелодия, ария, романс, серенада*, – заимствованные у песенных жанров музыки. Многообразие чувств и мыслей, переданных в них, мелодичность, певучесть и удивительная красота позволяют слушателям воспринимать эту инструментальную музыку как выразительную речь, убедительное высказывание, исповедь души человека.

Медленно

Неторопливо, певуче

Немецкий композитор XIX в. Феликс Мендельсон сочинил цикл фортепианных пьес под названием «Песни без слов». Среди них есть «Песни венецианских гондольеров» (так называли лодочников, гребцов). Эти песни без слов написаны в жанре *баркаролы* – песни на воде. Родина этого жанра – Италия. Barca в переводе с итальянского означает *лодка*.

Баркаролы сочиняли многие композиторы, в том числе и П. Чайковский. В его цикле пьес для фортепиано «Времена года» есть баркарола.

- Спой мелодии известных тебе вокализов и песен без слов: «Вокализ» С. Рахманинова, «Романс» Г. Свиридова, «Вечернюю музыку» В. Гаврилина. Какие чувства возникают у тебя при слушании и исполнении этой музыки?

- Послушай одну из «Песен венецианских гондольеров» Ф. Мендельсона и «Баркаролу» из «Времен года» П. Чайковского. Какими чувствами и настроениями наполнена эта музыка? Подумай, какие черты песен на воде можно выявить в ней.

- Стали бы эти музыкальные сочинения более понятными слушателям, если бы были написаны на поэтические тексты?

- Как ты понимаешь смысл выражения «Музыкальный язык не требует перевода, он понятен всем»?

вокализ
песня без слов
баркарола

Многие песни, романсы, инструментальные пьесы (песни без слов, баркаролы, серенады, похторны и др.) являются лирическими зарисовками. В них композиторы передают свои чувства и мысли, впечатления и настроения.

Романсы композиторов XIX в. – «Венецианская ночь» русского композитора **Михаила Ивановича Глинки** (1804–1857) и «Баркарола» немецкого композитора **Франца Шуберта** (1797–1828) – пронизаны интонациями и ритмами итальянской баркаролы.

М. И. Глинка

Ф. Шуберт

- Прочитай стихотворение «Венецианская ночь» И. Козлова – современника А. Пушкина.

Ночь весенняя дышала
Светлой южною красой;
Тихо Brenta протекала,
Серебримая луной.

Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков;
И восходит пар душистый
От зеленых берегов.

- Каково восприятие природы у поэта? Подбери определения, передающие это эмоциональное состояние.
- Сравни стихотворения «Венецианская ночь» И. Козлова и «Из Гёте» М. Лермонтова. Что в них общего, что отличает их друг от друга?

pp

Слов - но, как ле - бе - ды, по вла - ге про - зрач - ной,
ти - хо ка - ча - ясь, плы - вет наш чел - нок.

Довольно подвижно

Ночь ве - сел - ня - я ды - ша - ла свет - лой юж - но - ю кра - сой;

- Послушай, а затем разучи романс «Венецианская ночь» М. Глинки.
- Какими музыкальными средствами (мелодией, ритмом, темпом, падом, сопровождением, формой-композицией) подчеркнул композитор поэтичность стихотворного образа солнечной Италии, ее сказочного города на воде – Венеции?
- Прочитай русский перевод стихотворения, положенного в основу романса «Баркарола» Ф. Шуберта.

Словно, как лебедь, по влаге прозрачной,
Тихо качаясь, плывет наш челнок.
О, как на сердце легко и спокойно,
Нет и следа в нем минувших тревог.

Час незаметно за часом проходит.
Дальше скользим мы по зеркалу вод.
Сердце, как волны, легко и спокойно,
Нет в нем и тени минувших забот.

В небе заката лучи догорают,
Розовым блеском осыпан челнок.
О, неужели на крыльях туманных
Утро с собой их опять принесет?

- Послушай «Баркаролу» Ф. Шуберта.
- Какие общие черты у романсов М. Глинки и Ф. Шуберта, «Песни без слов» Ф. Мендельсона ты можешь назвать? Какое произведение тебе понравилось больше? Почему?
- Вспомни известные тебе песни и романсы, в которых нарисованы образы природы.
- Сравни настроение романсов М. Глинки и Ф. Шуберта с настроением картины «Итальянский пейзаж», написанной русским художником А. Мордвиновым.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЕСНИ

Живительный родник творчества

Вторая жизнь песни – это своеобразная интерпретация, заключающаяся в трактовке классического сочинения или в обработке какой-либо мелодии народной песни.

К песне как к живительному роднику творчества, новых идей и вдохновения обращались композиторы разных поколений. Включая любимые народом напевы в свои крупные инструментальные сочинения, композиторы давали им вторую жизнь.

Так, **Петр Ильич Чайковский** (1840–1893) в «Детском альбоме» предложил свой вариант обработки известной русской народной песни-пляски «Камаринская», а в пьесе «В церкви» повторил подлинно церковный напев. В финале Концерта № 1 для фортепиано с оркестром композитор мастерски обработал мелодию украинской песенки-веснянки.

Н. Римский-Корсаков в сцену «Проводы Масленицы» из оперы-сказки «Снегурочка» включил народные мелодии. Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» **С. Рахманинова** построена на интонациях колокольных звонов.

Многочисленные жанры песенного фольклора, инструментальные народные наигрыши, а также церковные песнопения, колокольные звоны давали повод многим композиторам для создания новых, оригинальных по замыслу и необычных по форме произведений.

Зарубежные композиторы также часто обращались к фольклорным мелодиям. **Л. Бетховен** цитировал в своих произведениях мелодии немецких, шотландских и русских песен. Музыка **Ф. Шопена** пронизана интонациями и ритмами польской народной музыки. В сочинениях **Э. Грига** слышны напевы норвежского и шведского музыкального фольклора.

П. Чайковский

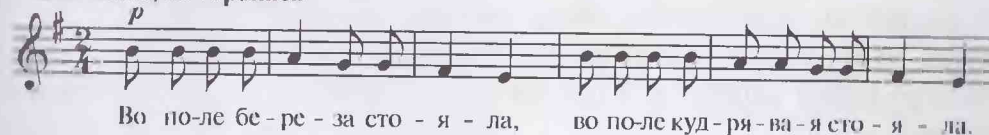

Э. Григ

- Вспомни музыкальные сочинения разных композиторов, в основу которых положены интонации народных песен и напевов.

- Послушай произведения: одно из них сочинил П. Чайковский, другое – Э. Григ. Первое прозвучит так, как его задумал композитор, второе – в трактовке джазовых музыкантов. Каким песням дали вторую жизнь эти сочинения?

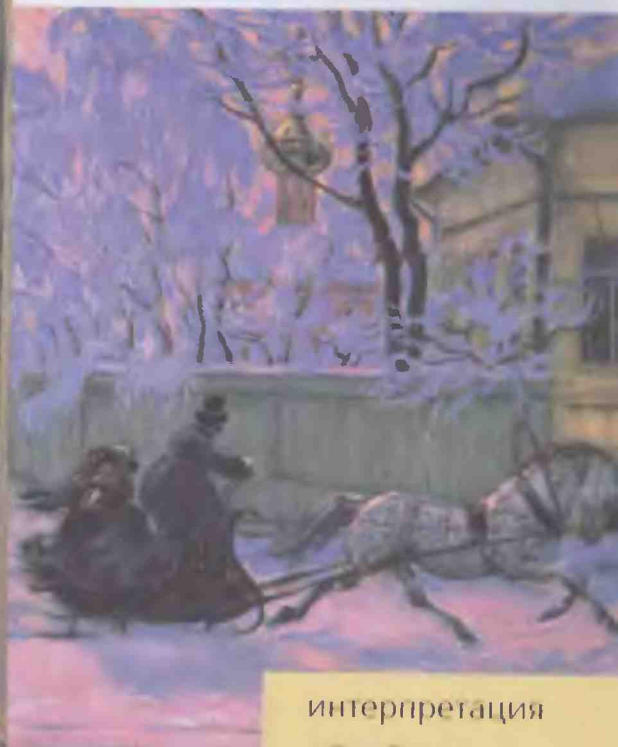
Спокойно, не горясь.

Не спеша

- Какие приемы развития использованы в обоих случаях? Какие новые черты появились у этих песен?

интерпретация
обработка

ВСЮ ЖИЗНЬ МОЮ НЕСУ РОДИНУ В ДУШЕ...

«Перезвоны»

Колокольный звон... Им встречали воинов-победителей, оповещали о народном собрании (вече), пожаре, нашествии врагов, церковном празднике. Под звуки заливи-стых валдайских колокольчиков мчались по бескрайним дорогам России путешественники.

«Перезвоны» – так назвал свою симфонию-действие, произведение для солистов, хора и ударных инструментов, современный композитор **Валерий Александрович Гаврилин (1939–1999)**. В основе этого сочинения – впечатления композитора от рассказов известного писателя, актера и режиссера **Василия Макаровича Шукшина**.

В рассказе В. Шукшина «Слово о малой родине» есть такие слова:

Когда буду умирать, в последний миг успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет... Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, живу ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Красота ее, ясность ее поднебесная редкая на земле. Дело, наверное, в том, что дает родина – каждому из нас – в дорогу...

А вот что говорил композитор о своем сочинении:

Все написанное В. Шукшиным предельно искренне, полно любви к человеку и родной земле. Об этом я приглашаю поразмыслить своих слушателей. Так и выстраивается «действие»: начало и конец – трудная дорога. А в середине – свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна Русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда.

- Послушай фрагменты из симфонии-действия «Перезвоны»: «Весело на душе», «Вечерняя музыка», «Молитва». О чем рассказали тебе эти части произведения?

- Какие средства музыкальной выразительности подчеркивают характер каждой части?

- Почему хоровое произведение В. Гаврилин назвал симфонией?

- Выполни задания в творческой тетради на разворотах «Война колоколов» и «И несется над землей колокольный звон».

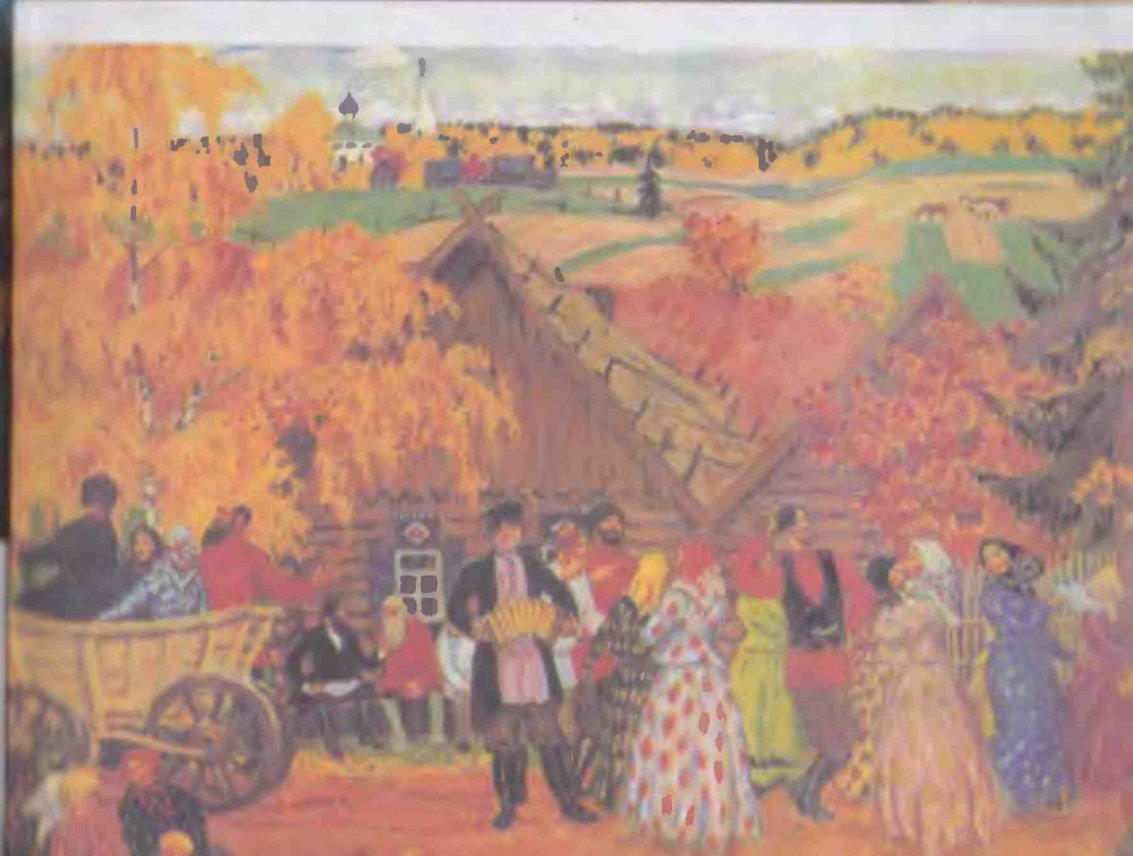

программная
симфония

симфония-действие

Звучащие картины

- Какие картины созвучны настроению и характеру фрагментов из симфонии-действия «Перезвоны» В. Гаврилина?
- Какие средства выразительности роднят музыку и живописные полотна: мелодия-рисунок, линия, ритм, лад-краска, тембр-колорит, форма-композиция?
- Подбери из учебника по литературе отрывки прозы или стихотворения русских писателей и поэтов, близкие по настроению музыке и этим картинам.

Прочитай отрывок из стихотворения «Снег идет» Б. Пастернака, на которое Г. Свиридов сочинил одноименную кантату, а затем послушай саму музыку.

Альты:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Сопрано:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
Снег идет, и всё в смятении,
Всё пускается в полет, —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

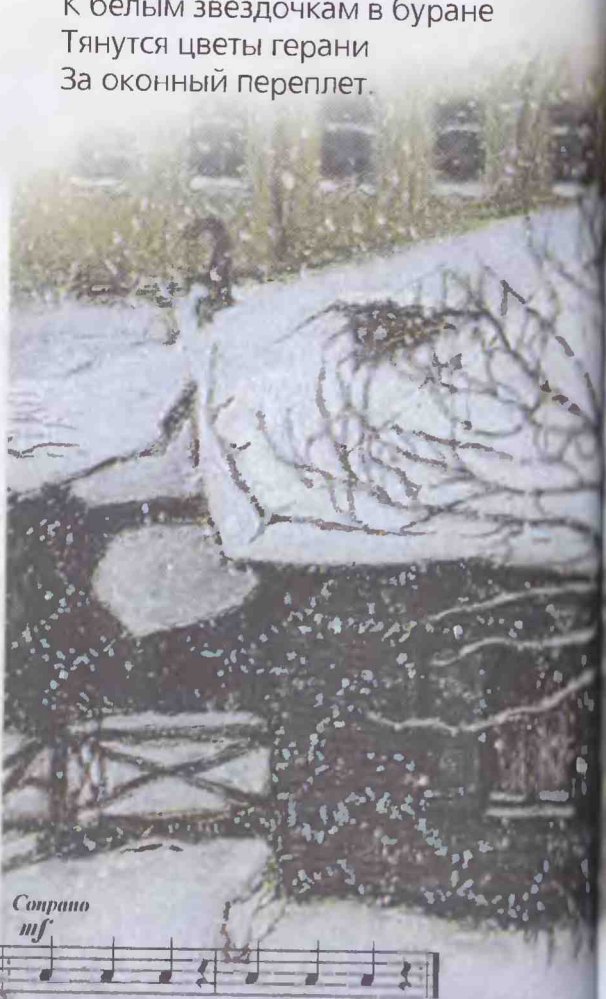
Альты:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.

Альты:
Снег идет, густой-густой,
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

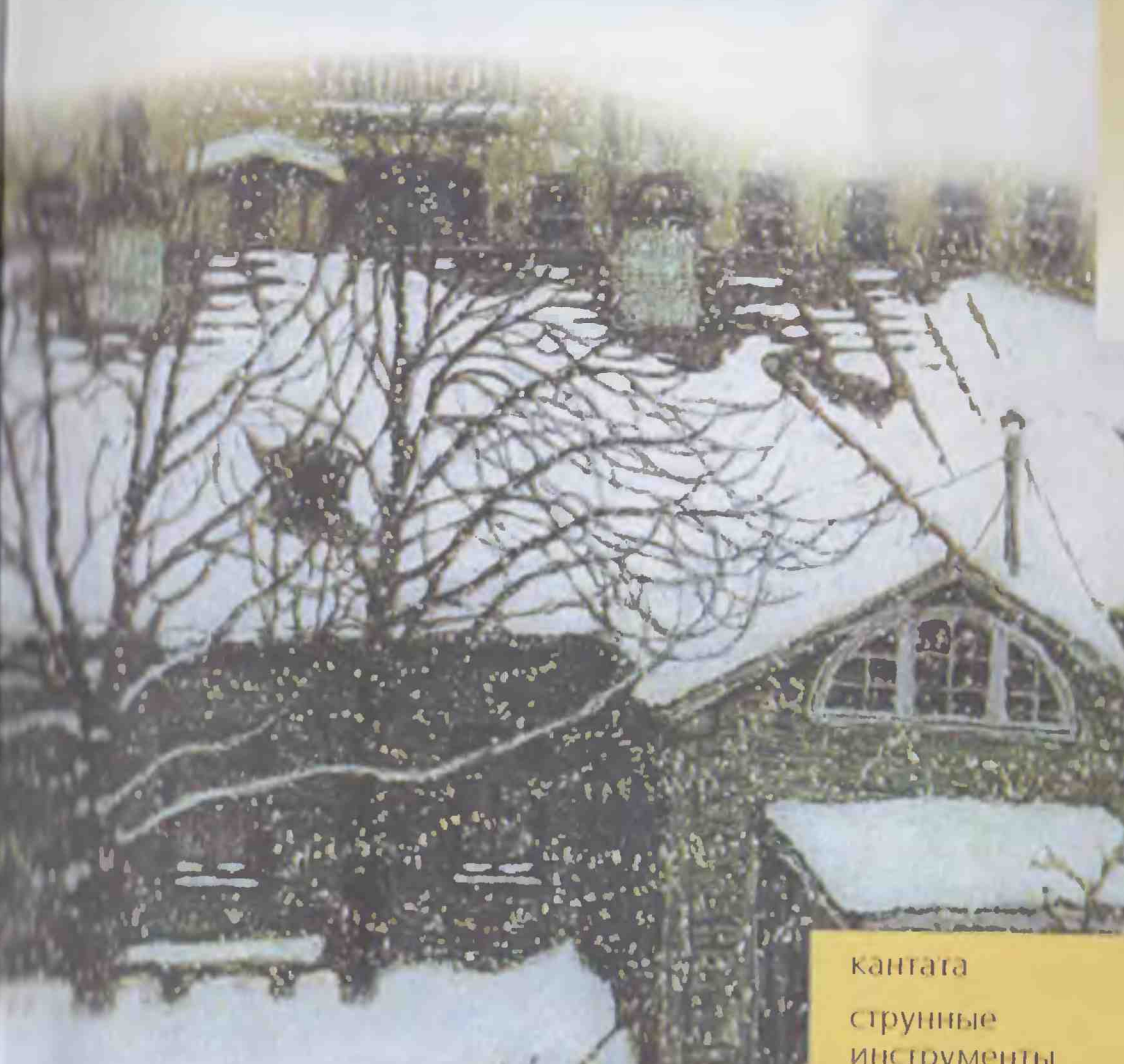
Сопрано:
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Альты:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.

Сопрано:
Снег идет, снег идет,
Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

- Какой музыкальный образ создан Г. Свиридовым? Только ли это лирическая зарисовка зимней природы?
- Что напоминает метрическая равномерность музыки? Как композитор, изображая пейзаж, передал безостановочный ход времени, выразил идею о его бесконечности?
- Какую выразительную роль играет чередование партий женского хора: альты-сопрано?
- Как звучит сопровождение хора? Какие инструменты придают музыке ощущение фантастичности, колокольности, устремленности ввысь? В каком ладу звучит музыка этой части?

кантата
струнные
инструменты
челеста

Подвижно
Альты
тр

Снег и - дет, снег и - дет,
снег и - дет, снег и - дет.

Сопрано
mf

Снег и - дет, снег и - дет,
снег и - дет, снег и - дет.

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ О МУЗЫКЕ И МУЗЫКАНТАХ

Слово о мастере

Вспомни народное выражение и поговорку: «золотых дел мастер», «Дело мастера боится».

Мастер! Именно этим емким словом назвал писатель В. Астафьев композитора **Георгия Васильевича Свиридова (1915–1998)**.

Г. В. Свиридов

• Прочитай отрывок из рассказа В. Астафьева «Слово о Мастере».

Есть звуки и нити, соединяющие русского человека на Русской земле, и они звучат в каждом из нас от рождения. <...> Музыка, может быть, самое дивное создание человека, его вечная загадка и услада... Люди плачут, слушая музыку, плачут от соприкосновения с чем-то прекрасным... плачут, жалея себя и то чистое, дивное, созданное в себе, что было задумано природой...

Музыка возвращает человеку все лучшее, что есть в нем и пребудет на земле. Я думаю, музыку человек услышал раньше, чем научился говорить, и заветное «В начале было слово» – весьма и весьма сомнительно. Нет, в начале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. И только переняв у природы звук, человек сложил из него слово. Музыка и природа – это самое верное, святое, неизменное, что осталось с человеком...

Будучи золотой осенью на Курщине, я открыл для себя – отсюда, с этой родной земли унес в сердце и сохранил великий композитор современности [Г. Свиридов] тот нежный и непреклонный звук, ту пространственную, высокую мелодию, что стонет, плачет, сжимает сердце русское неизъяснимою тоскою, очистительною печалью. Мощным хором возносится композитор в поднебесье, набатным колоколом зовет Россию и русский народ: выстоять! Выпрямиться и выстоять во имя будущего наших детей и во имя сохранения того прекрасного, что накопили на земле ее редкие мудрые страдальцы, гении человечества, эти вечные отважные странники...

• Как ты думаешь, кого писатель называет «мудрыми страдальцами», «гениями человечества», «вечными странниками» и почему?

Не спеша, торжественно

О Рос - си - и - я, что стре - мить - ся в храм...

задумчиво

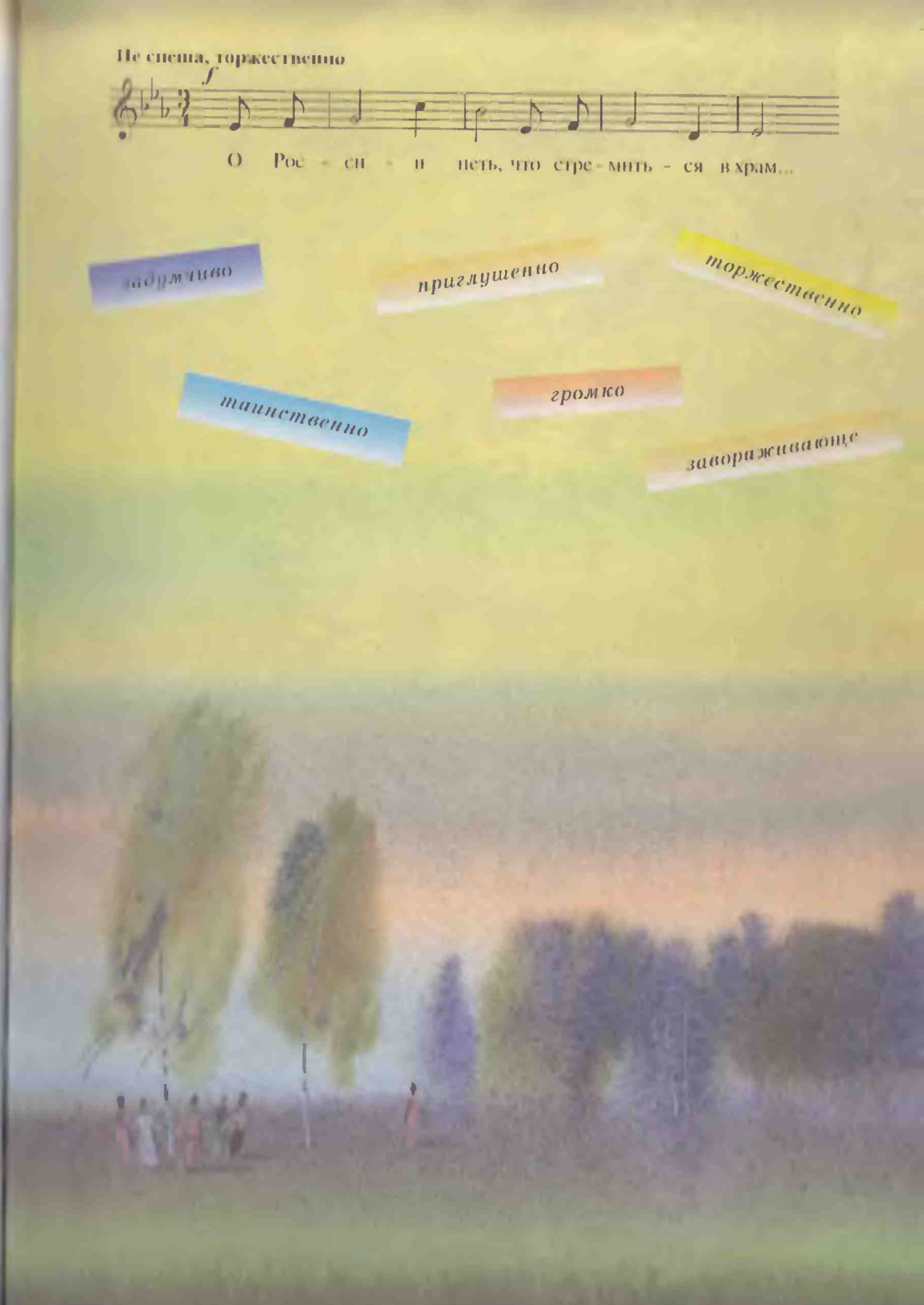
приглушено

торжественно

таинственно

громко

заволашевающее

В своем творчестве Г. Свиридов постоянно обращается к вокальным жанрам. Удивительно чутко в своих романсах и хорových произведениях он относится к *слову*, мастерски подчеркивая его значение и выразительность верно найденными музыкальными интонациями, ритмом, красочностью тембров голосов и оркестра. Музыка композитора уходит своими корнями в жизнь русского народа, в его душевный склад и характер, в природу России.

• Спой две мелодии Г. Свиридова – из кантаты «Снег идет» на стихи Б. Пастернака и хора «Запевка» на стихи И. Северянина. Какие особенности слияния музыки и слова слышны в них? Что их роднит друг с другом, а что различает?

• Послушай в записи оба произведения. Какие новые черты появились у знакомых тебе мелодий? Как происходит их развитие в музыке? Как тембры певческих голосов и инструментов оркестра усиливают выразительность образов этих сочинений?

• Творчество Г. Свиридова часто сравнивают с песней. Как ты думаешь, почему?

хор

оркестр

Польский композитор **Фридерик Шопен** (1810–1849) был прекрасным пианистом. О нем говорили, что «клавиши под его пальцами начинают петь». Ноктюрны и прелюдии, вальсы и мазурки, полонезы и баллады – вот далеко не полный перечень жанров, в которых композитор оставил свой яркий след.

Ф. Шопен

Судьба распорядилась так, что он жил и творил на чужбине. Тело Шопена покоится вдали от родины, в Париже. Сердце Шопена, согласно его последней воле, захоронено в Варшаве. Гений Шопена принадлежит всем народам Земли.

Во все времена поэты ищут вдохновение в музыке любимых ими композиторов. Под влиянием музыкальных образов появляются замечательные стихи, в которых выражены чувства и мысли поэтов.

- Прочитай лирические стихотворения «Горсть земли» и «Вальс».

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

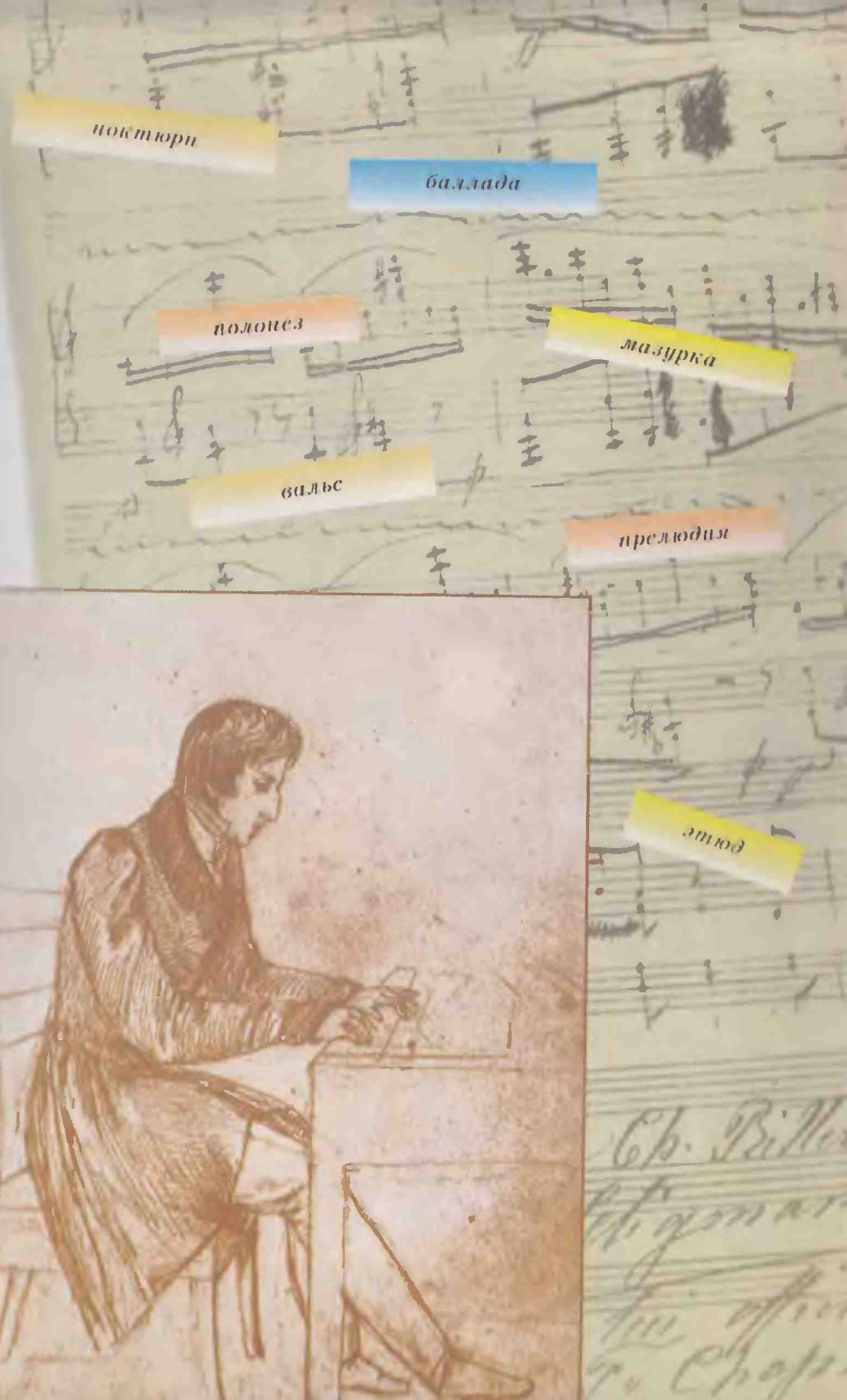
Когда Шопен отчизну покидал,
Друзья ему любовно поднесли
В старинном кубке горсть родной земли,
Чтоб милый дар его сопровождал.

В неизъяснимой грусти дни текли.
Средь разных стран, холодных, чуждых зал
Он свято кубок свой оберегал,
В нем видя край, оставленный вдали.

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

Когда он умер на земле чужой,
Той милой горсткою земли родной
Под хмурым небом был увенчан прах.

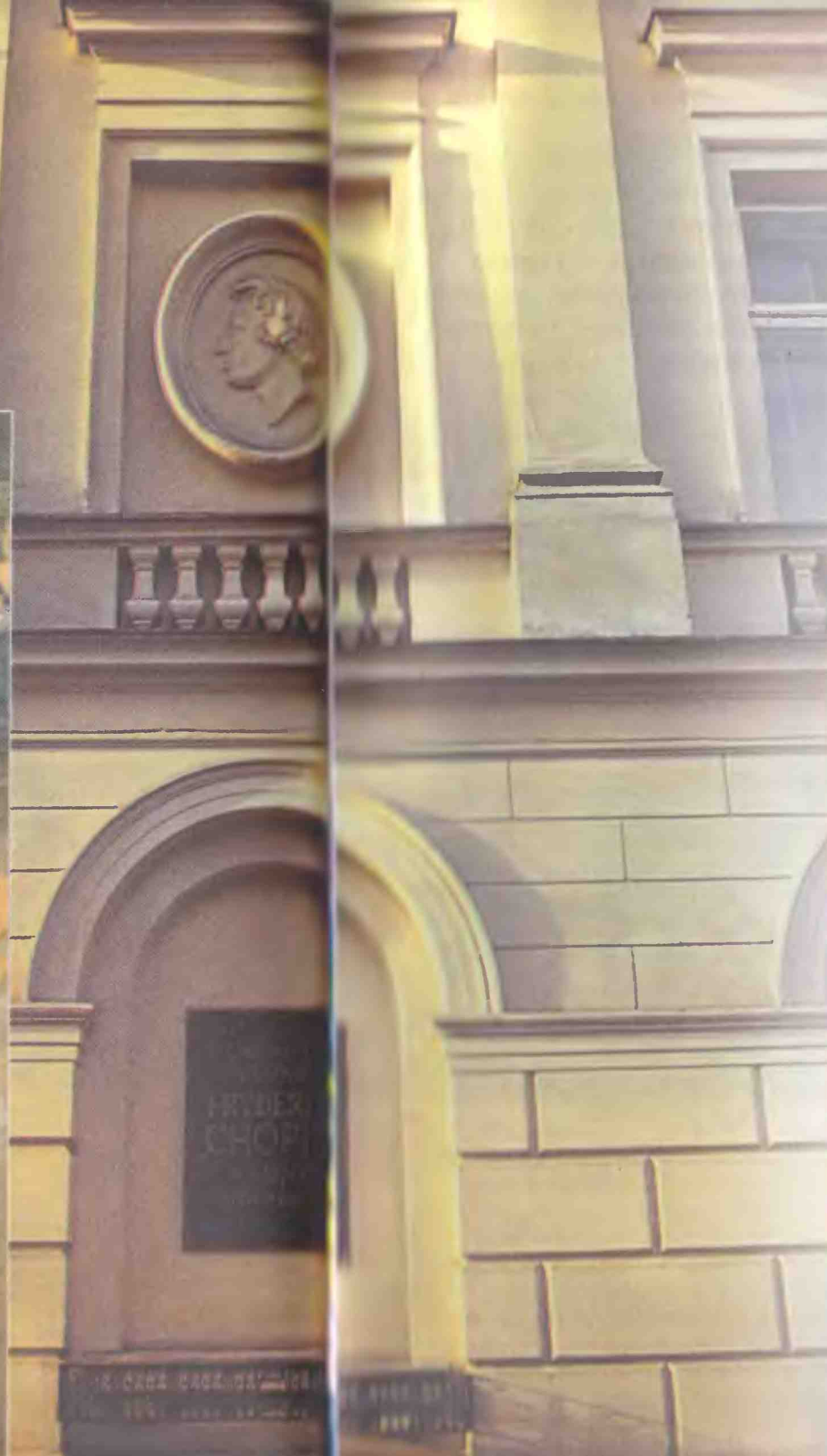
А. Граши

Еще звучит в моих ушах
 Седьмого вальса легкий шаг,
 Как вешний ветерок,
 Как трепетанье птичьих крыл,
 Как мир, который я открыл
 В сплетенье нотных строк.

Еще звучит тот вальс во мне,
 Как облако в голубизне,
 Как родничок в траве,
 Как сон, что вижу наяву,
 Как весть о том, что я живу
 С природою в родстве.

Л. Озеров

- Как ты думаешь, почему композитор Ф. Шопен назван в стихотворении «Горсть земли» поэтом?

- Послушай несколько фортепианных сочинений Ф. Шопена. Какие особенности музыкального языка композитора наиболее ярко раскрываются в них?

- Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой – стихотворения «Горсть земли» и «Вальс». Какими фрагментами музыки Ф. Шопена можно озвучить эту композицию?

лирическое
стихотворение

жанры
фортепианной
музыки

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – великий австрийский композитор XVIII в. Многочисленные легенды сложены о его жизни и смерти. Дымкой тайны окутано творчество гениального музыканта – с первых детских опытов сочинения музыки мальчиком-вундеркиндом до последнего сочинения, его «лебединой песни» – «Реквиема».

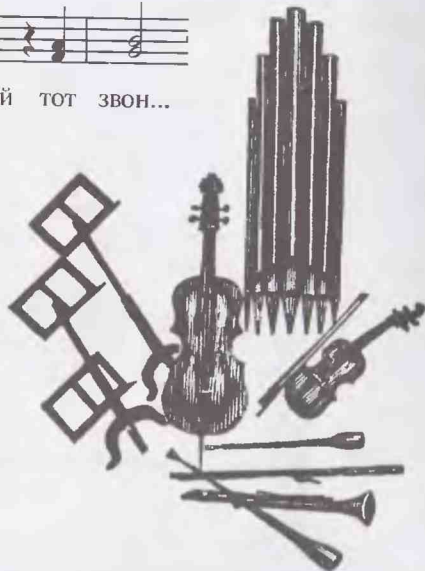
В. А. Моцарт

- Прочитай в творческой тетради сказку «Тайна запечного сверчка» Г. Цыферова. Музыкаю какого характера ты озвучил бы это литературное произведение?
- Послушай «Маленькую ночную серенаду» В.-А. Моцарта. Какое жизненное содержание и состояние души композитора запечатлела эта музыка? В какой форме написано это произведение? Почему композитор избрал именно такую музыкальную форму?

Подвижно, легко

От - ку - да при - ят - ный и неж - ный тот звон...

- Спой мелодию хора из оперы «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта. Звучанием каких музыкальных инструментов можно ее украсить?

Реквием – музыкальное произведение траурного характера для хора с оркестром. В переводе с латинского requiem означает *покой, отдых, успокоение*.

- Прочитай письмо В.-А. Моцарта другу, которое он написал в период работы над «Реквиемом».

В моей голове хаос, лишь с трудом собираюсь с мыслями. Образ незнакомца не хочет исчезнуть с моих глаз. Я беспрестанно вижу его. Он просит, он настаивает, он требует работы. Я продолжаю, ибо сочинение музыки утомляет меньше, чем бездействие. Чувствую – мое состояние подсказывает это – мой час пробил. Конец придет прежде, чем я смогу полностью проявить свой талант. А как прекрасна была жизнь! Но никому не дано изменить предначертанной судьбой, измерить дни своей жизни... Итак, я заканчиваю свою погребальную песнь. Я не вправе оставить ее незавершенной.

- О каких чувствах рассказал В.-А. Моцарт своему другу? Какие строки письма говорят о жизненном кредо композитора?
- Послушай фрагмент из «Реквиема» – «Lacrimosa», что в переводе с латинского означает день, исполненный слез. Какие интонации определяют образный строй этой музыки? Какие средства выразительности усиливают характер тоски, печали, скорби, безысходности?
- Каково твое отношение к этой музыке?

серенада
для струнного
оркестра

В своей «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» А. Пушкин так рассказал об истории создания «Реквиема»:

Моцарт

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего – не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать – и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Медленно, очень певуче

Очень скоро

• Послушай две части из «Реквиема» В. А. Моцарта – «Dies irae» («День гнева») и «Lacrimosa» («День, исполненный слез»). Сравни их содержание и средства выразительности. Спой главные темы этих частей.

• Как ты понимаешь смысл высказывания норвежского композитора Э. Грига: «В своих лучших произведениях Моцарт охватывает все времена»?

контраст
интонаций