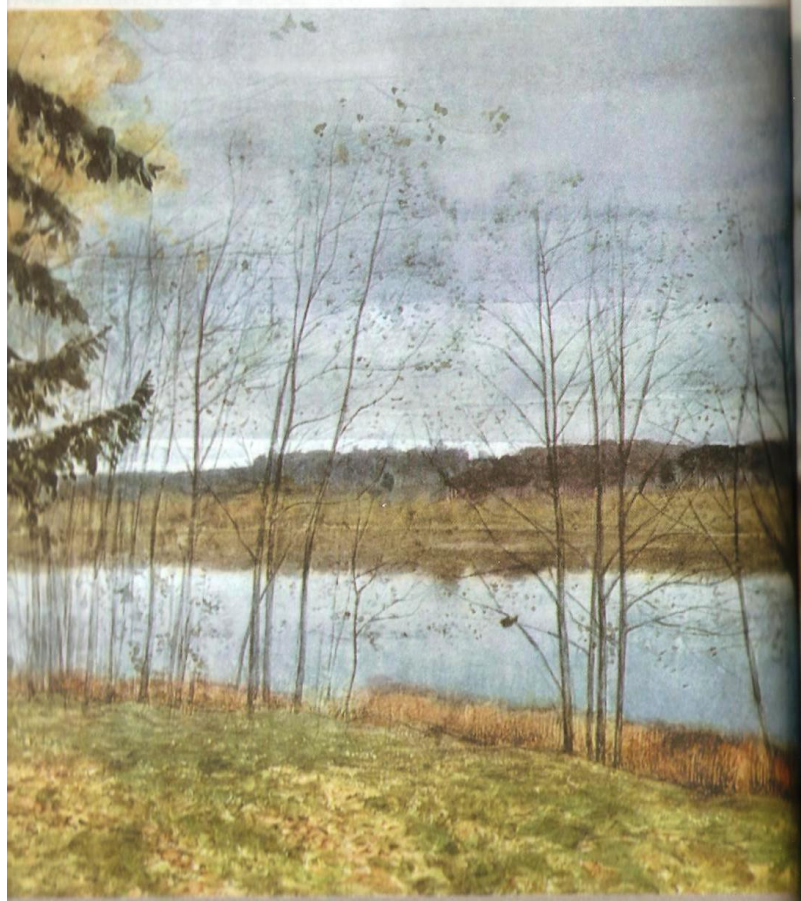

Картинная галерея

...Я нашел для себя любимое дело:
искать и открывать в природе
прекрасные стороны души человеческой.
М. Пришвин

29

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

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

А. Пушкин

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

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

Смятение и тревога, переживаемые девушкой-невестой во время ожидания свадебного поезда, звучат в разных вариантах песни «Матушка, матушка, что во поле пыльно...». Сочувствие невесте со стороны подруг слышится в напевных, проникнутых теплом песнях. Просто и безыскусно звучат мелодии свадебных песен. Благородно и возвышенно передают они душев-

Очень скоро

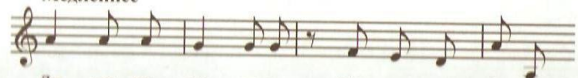
Ма - туш-ка, ма - туш-ка, что во по - ле пыль - но?

Сдержанно

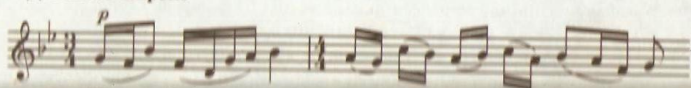
Ди - тят - ко, ми - ло - е, ко - ни ра - зы - гра - ли - ся.

Медленное

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

Довольно широко

ное состояние человека, его чувства и мысли.

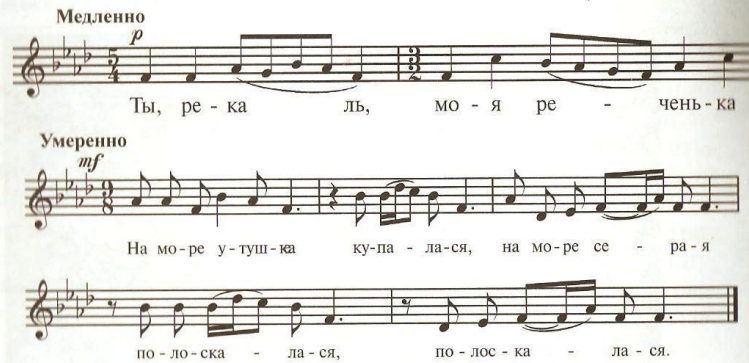
Вторая часть свадьбы — традиционный пир, который начинался в доме родителей жениха после обряда венчания. Свадебное торжество сопровождалось пением величальных песен, прославляющих жениха и невесту, шуточных и плясовых песен, а также плясками, катанием на лошадях, посещением родных.

31

- Послушай русскую народную песню «Матушка, матушка, что во поле пыльно...» и песню М. Матвеева на те же слова в исполнении Ж. Бичевской. Чем они отличаются друг от друга? Как их трактует исполнительница?
- Как передан разговор матери с дочерью в каждой песне? В какой из них преобладает эпический характер, а в какой — драматический? Какие интонационные особенности создают этот характер? Как построена каждая из песен?
- Какая из этих песен передает драматическое столкновение двух душевных состояний?
- Чем отличаются музыкальные интонации вопросов дочери и ответов матери?
- Представь себе диалог персонажей в картинах «Приготовление невесты к венцу» В. Феклистова (вверху) и «Перед венцом» Ф. Журавлева (внизу).

диалог
приемы развития
куплетная форма

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

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

- Спой протяжную народную песню «Ты река ль моя, реченька».
- Разучи мелодию русской народной свадебной песни «На море утушка купалася».
- Какие особенности народной песни помогли неизвестному сочинителю прошлого создать образ светлой грусти, печали, нежности, задушевности? Напиши в творческой тетради, как, по твоему, надо исполнять каждую из песен.

СЦЕНЫ СВАДЬБЫ В ОПЕРАХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

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

Хор девушек «Разгулялися, разливались воды вешние по лугам» в опере «Иван Сусанин» несет в себе свет, безмятежность, оттеняя один из самых драматичных моментов оперы. Он помогает почувствовать трагический смысл происходящего, пережить напряженность разворачивающегося на сцене действия: увели враги Ивана Сусанина — отца Антонида. Не вернется он больше в дом. И в ответ на слова подружек Антонида поет свою песню-романс «Не о том скорблю, подруженьки». Задушев-

С движением

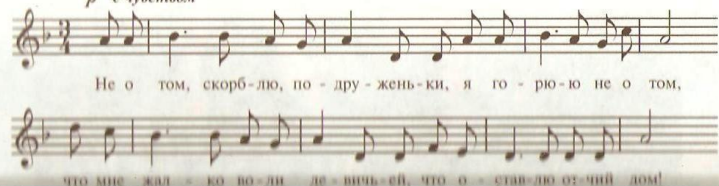

Не спеша

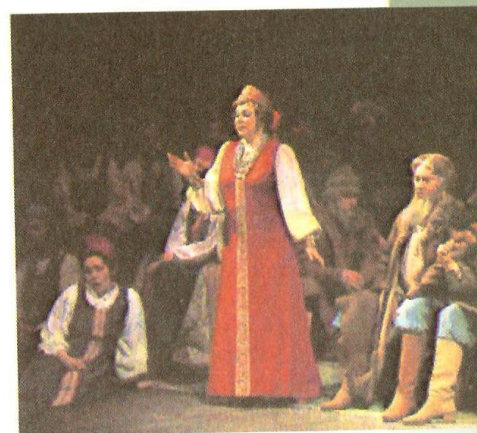
Медленно

p с чувством

А. Нежданова — Антонида

35

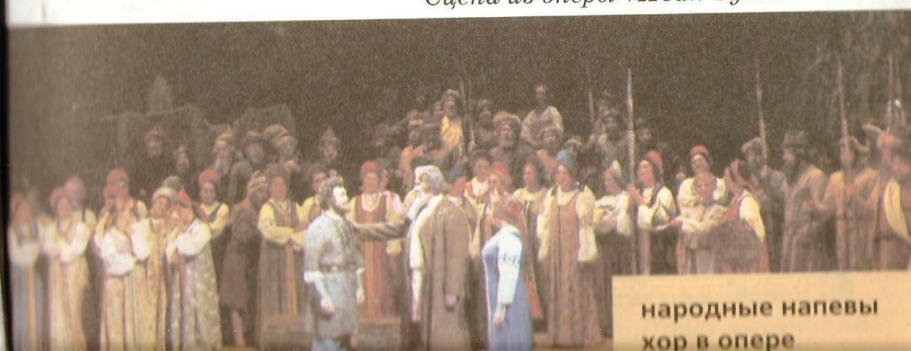

Б. Руденко — Антонида

ная, простая мелодия, трогательные интонации народных причитаний раскрывают внутренний мир героини, ее боль за отца...

- Спой мелодию свадебного хора «Разгулялися, разливались» из третьего действия оперы «Иван Сусанин».
- Почему мелодию М. Глинки можно считать родственной народной песне?
- Сравни хор из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки с хором «Плыет, плывет лебедушка» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского. Найди похожие интонации. Выполни задание в творческой тетради.

Сцена из оперы «Иван Сусанин»

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

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

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

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

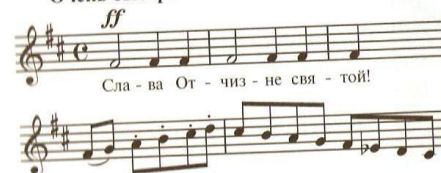

Интонационное, образное сходство и различие объединяет начало (увертюру) и финал оперы, создает смысловую арку, гармонию.

празднично

Очень быстро

торжественно

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

жанры народных песен
повтор интонаций
контраст интонаций

Быстро

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

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

Радостно и решительно

Ой Ди - ло Ла - ло! Лель!

радостно

зловеще

грозно

мрачно

ОБРАЗЫ ПЕСЕН ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Искусство прекрасного пения

Голос, голос,
Кто тебя не слышит,
Тот без крыльев на земле живет:
Кажется, что это небо дышит,
Кажется, что даль тебя зовет...
В. Семернин

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

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

Мария Каллас

Энрико Карузо

тектурных памятников, картин, скульптур, красотой ее музыки, пения.

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

Сдержанно *p*

певуче

Умеренно быстро *pp*

Слов - но, как ле - бадь, по вла - ге про - зрач - ной,

ти - хо ка - ча - ясь, плы - вет наш чел - нок.

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

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

Подвижно *mf* нежно и грациозно

Го - род пре - крас-ный, го - род счаст - ли - вый.
Мо - ря ца - ри - ца, Ве - де - нец слав - ный!

Довольно подвижно *p*

Ночь не - сен - ня - я ды - ша - ла свет-лой юж - но - ю кра-сой...

Елена Образцова

Марио дель Монако

бельканто
баркарола
мастерство

«Старинной песни мир»

ПЕСНИ ФРАНЦА ШУБЕРТА

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

Ф. Шуберт

Ф. Шуберт

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

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

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

Очень медленно

A - ve, Ma - ri - a, A - ve!

Подвижно, легко

Лу - чи так яр - ко гре-ли, во - да яс-на, теп - ла...

Вспомни знакомые тебе сочинения Ф. Шуберта: «Баркаролу», «Аве, Мария», «Форель» и вариации на тему этой песни в «Фореллен-квинтете». Какие образы запечатлены в этих произведениях? Какие чувства выражает каждое из них?
По сюжету картина «Рыбаки» А. Гийомена и песня «Форель», казалось бы, сходны, но что ты можешь сказать об их выразительности? Какое чувство и настроение выражено в картине, а какое в песне?

образы песен
жанры песен

БАЛЛАДА

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

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

Баллада — так стали называть вокальную или инструментальную пьесу романтического характера. В музыкальной балладе повествовательный характер сочетается с картинно-

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

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

емся по отдельным характерным интонациям предположить, какой музыкальный образ в целом возникает у композитора.

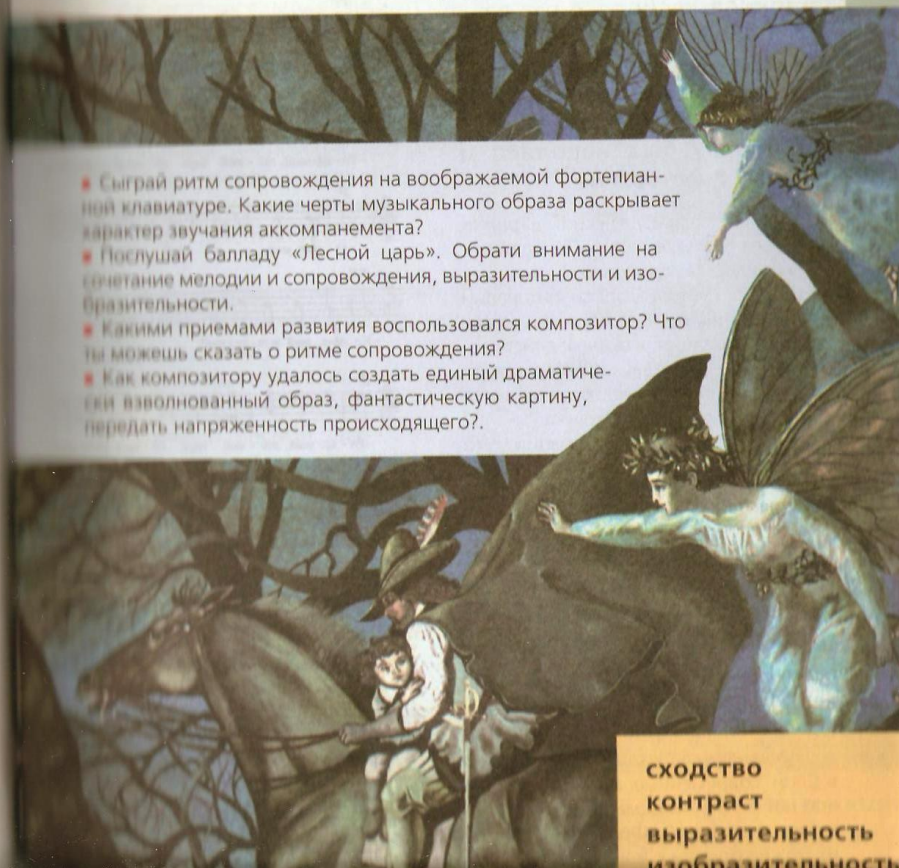
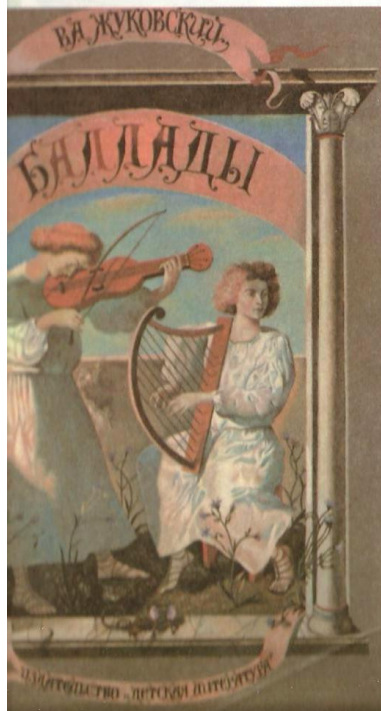
• Спой первую интонацию вступления баллады. Можешь ли ты определить характер всего произведения по этой интонации? Что в ней заключено: покой, умиротворение, безмятежность или напряжение, волнение, тревога? Каким может быть аккомпанемент?

Быстро

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

сходство
контраст
выразительность
образность

«ЛЕСНОЙ ЦАРЬ»

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

- Прочитай балладу «Лесной царь» (в переводе В. Жуковского). Передай интонации действующих лиц.
- Напой по нотной записи интонации ребенка, отца, лесного царя. Чем отличаются интонации каждого действующего лица? Проследи, как они развиваются и взаимодействуют, как сливаются в единое целое слово и музыка.
- Что объединяет эти интонации? Что изображает непрерывное движение сопровождения и какое ощущение это создает? Какие черты музыкального образа раскрывает характер звучания аккомпанемента в начале баллады? в ее средней части?
- От чьего имени ведется повествование в начале баллады и в ее окончании? Какова эмоциональная окраска речи автора?
- Есть ли пейзажные зарисовки в поэтической балладе Гёте (Жуковского) и в музыкальной балладе Шуберта?
- Спой современные песни: «Огромное небо» О. Фельцмана, «Баллада о гитаре и трубе» Я. Френкеля. Почему их можно отнести к жанру баллады?

Кто скачет, кто мчится под холодной 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 темной короне, с густой бородой.
— О нет, то белеет туман над водой.

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого 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 сын мой, 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 темных ветвей.
— О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне.

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

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

контраст интонаций
развитие образа
форма

Картинная галерея

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

О. Мандельштам

- Рассмотрите картины. Какая из них наиболее созвучна балладе Ф. Шуберта «Лесной царь»?
- Сравни язык трех художественных произведений — литературного, музыкального и живописного. Какие средства выразительности каждого вида искусства создают единый драматически напряженный образ?

ОБРАЗЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ И ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

Народное искусство Древней Руси

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

Из русского фольклора

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

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

Образы певцов-гуслиров Баяна, Садко запечатлены в старинных народных преданиях, легендах, былинах, а также в произведениях литературы, изобразительного искусства, музыки, созданных в более позднее время.

Так, с образами Баяна и Садко мы встречались в операх «Руслан и Людмила» М. Глинки и «Садко» Н. Римского-Корсакова. В Концерте № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковский использовал в главной теме 1-й части напев, который он записал у лирников — украинских слепых певцов, аккомпанирующих себе на древнем инструменте — лире.

- Послушай фрагменты из произведений М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, в которых воплощены образы народных преданий. Какими средствами музыкальной выразительности под-

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

- Послушай инструментальные наигрыши, в которых звучат народные инструменты — рожки, гусли, свирели. Какие образы созданы неизвестными композиторами и современными исполнителями в этих произведениях?

- Послушай «Пляску скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Какие особенности народной пляски передал композитор в этом фрагменте?
- Разучи шуточные русские народные песни. Постарайся в своем исполнении передать характер и настроение этих песен, используя элементы движений,

**народные
инструменты
напевы
наигрыши
инструменты
симфонического**

Русская духовная музыка

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

И. Козлов

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

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

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

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

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

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

Спокойно

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

Не спеша

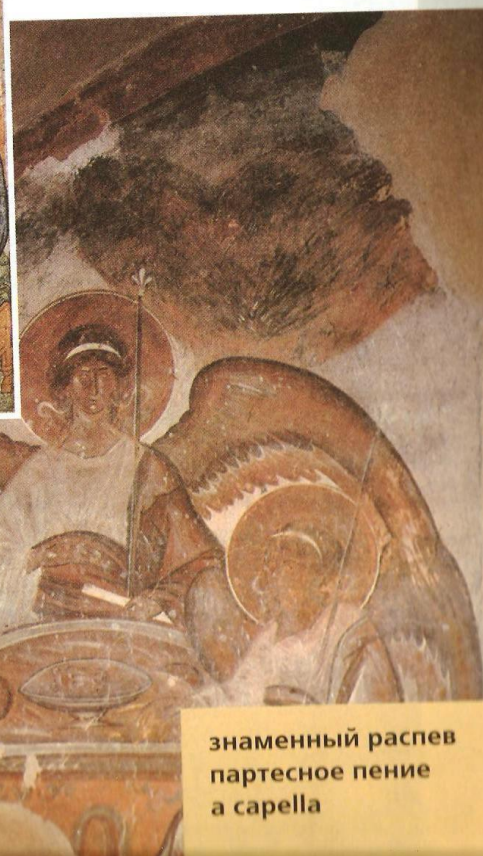
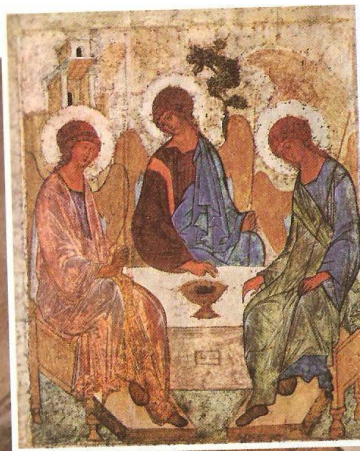
В XV — XVI вв. знаменный распев становится все более протяженным, развитым, украшенным, сближается с лирической народной песней.

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

XVII век был веком перемен в русской духовной музыке. В начале появляется немало авторских и местных распевов (Киевский, Смоленский, Кирилловский распевы и др.). Во второй половине XVII в. русские музыканты знакомятся с музыкальной культурой Западной Европы. На Руси этого времени происходит «диалог двух культур» — «старой», связанной с одноголосным сдержанно-суровым знаменным пением, по образному строю близким к строгим ликам древних икон, и «новым» — многоголосным *партесным* (от слова *partes* — *голоса*) пением, отличающимся энергией, яркостью, богатством, полнокровностью звучания, ощущением движения, света, огромного пространства.

Русская церковная музыка была частью храмового синтеза искусств, воздействовала на чувства и мысли верующих людей наряду с красотой храма, иконописи, обряда богослужения.

- Послушай «Да исправится молитва моя» П. Чеснокова. Чем звучание молитвы отличается от древнерусского знаменного распева?
- Какие элементы музыкального высказывания — речитатив, песенность, ритмическое многообразие, многоголосная фактура, наличие инструментального сопровождения и т.д. — присутствуют в этой музыке?
- Какими словами можно охарактеризовать образный строй прослушанной музыки?
- Сравни характер мелодий этой музыки с характером рисунка на иконе «Троица» А. Рублева и фреске Ф. Грека. В чем их сходство?

знаменный распев
партесное пение
a capella

Духовный концерт

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

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

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

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

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

Талантливого молодого придворного композитора отправляют за государственный счет на учебу в Италию, в Болонскую филармоническую Академию. Титул члена Академии был почетным: он давал право быть капельмейстером — руководителем хорового коллектива или оркестра.

Здание Придворной певческой капеллы в Петербурге

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

Музыку М. Березовского, незаслуженно забытого композитора, — его многочисленные духовные хоры, оперные и инструментальные сочинения открыли слушатели новых поколений спустя много лет после его кончины.

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

Юные певчие

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

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

хоровое
многоголосие

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

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

Очень медленно

- Усиливается ли в твоём восприятии трагический, скорбный характер музыкального высказывания М. Березовского после знакомства с текстом псалма?
- Послушай 1-ю часть Концерта М. Березовского. Попытайся проследить за развитием эмоционально-образного состояния человека, молящего Бога о сострадании и помощи.
- Почему композитор поручает исполнение вступительного раздела Концерта солистам? Каково взаимодействие голосов в хоровом звучании? Какие чувства подчеркивают контрасты звучностей?

57

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

**духовный концерт
полифония**

«Фрески Софии Киевской»

«ОРНАМЕНТ»

Музыканты — извечные маги
Вызывают виденья веков...

Б. Дубровин

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

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

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

В. Г. Кикта

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

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

Свободно

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

арфа
музыка в народном
духе
повтор
вариантность