

«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

флейта

арфа

- 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

СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ ФРЕСОК

В симфонии «Фрески Софии Киевской» композитор В. Кикта создает яркие запоминающиеся образы: «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» (№ 4), «Борьба ряженых» (№ 6), «Музыкант» (№ 7), «Скоморохи» (№ 9).

В «Групповом портрете дочерей Ярослава Мудрого» два пласта звучания. Первый — нисходящие мелодические попевки скрипок, тремоло которых создает трепетное, зыбкое, изящное звучание. Второй — повторяющиеся пятизвучные нисходящие интонации арфы, которые звучат неопределенно, неясно, словно мерцающие свечи. Так композитор рисует образы загадочных и утонченных девушек — дочерей князя, изображенных неизвестными мастерами-живописцами на фресках собора, будущих королей Франции, Норвегии и Венгрии.

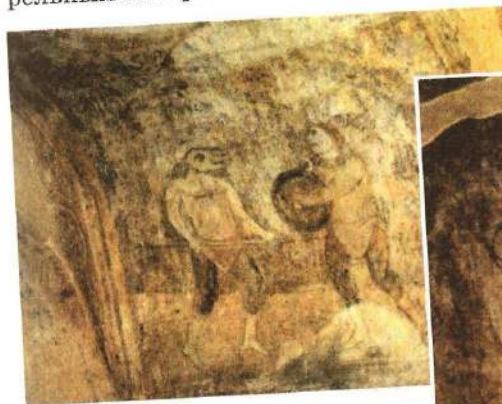
В «Борьбе ряженых» жесткие короткие ритмы ксилофона в разных регистрах перемежаются с напряженным журчанием арфы. Быстрый темп музыки, ее безостановочное движение усиливает яркий, радостно-тревожный характер части.

- Сравни две части симфонии. Какими приемами развития композитор достигает контраста образов?
- В музыке какой из частей подчеркивается мерная поступь, безостановочное движение? В какой форме написаны эти музыкальные фрески?

Фреска «Музыкант» — одна из самых драматичных частей симфонии. Музыка рисует образ одинокого музыканта-скрипача. Композитор использует тембр солирующего альт-гудка, который подражает звучанию древнего струнного инструмента — гудка, предка современной скрипки. Фон для главной темы этой части составляют монотонный долгий звук (ключ для настройки арфы скользит по струнам) и отзвуки арфы.

В «Скоморохах» композитор рисует «беспечное племя веселых бродяг». Эта часть построена на коротких плясовых повторяющихся интонациях с шутовством, насмешкой, безостановочным движением, бряцанием струнных инструментов, перезвоном бубенцов, подражанием балалаечным и свирельным наигрышам.

- Сравни две части симфонии — «Музыкант» и «Скоморохи». Как варьирование главных тем этих частей помогает композитору создать контрастные образы?
- Как знакомая тебе песенная тема симфонии звучит в «Скоморохах» на фоне колокольного звона?
- Какой из образов симфонии произвел на тебя особое впечатление? Почему?
- В чем современность музыкальных образов, созданных В. Киктой в этом сочинении? Свои размышления запиши в творческую тетрадь.
- Как ты понимаешь смысл высказывания П. Чайковского применительно к данному сочинению: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться...»?

**живописность
музыки
контраст образов
варьирование**

«Перезвоны»

Всю жизнь несу родину в душе,
люблю ее, жив ею, она придает мне силы,
когда случается трудно и горько.

В. Шукшин

В. А. Гаврилин

Современный композитор Валерий Александрович ГАВРИЛИН (1939 – 1999) сочинил симфонию-действие «Перезвоны» для солистов, хора и ударных. Она имеет подзаголовок «По прочтении В. Шукшина».

«Перезвоны» – это размышление композитора о любви к человеку, к родной земле – о том, чему посвятить свое творчество русский писатель Василий Макарович Шукшин. В музыке В. Гаврилина возникает голос народной жизни во всем ее многообразии.

В «Перезвонах» композитор обратился к древней традиции колокольности в русской музыке. Многочисленные звонки раскрывают праздничную и будничную, комическую и трагическую стороны народной жизни. Это сочинение – диалог-раздумье композитора и писателя о самых простых и самых трудных истинах: жизнь и смерть, любовь и разлука, печаль и радость, грех и раскаяние, мать и сын, человек и природа, Отчизна, душа, совесть.

Основным принципом раскрытия образов симфонии-действия «Перезвоны» является принцип контрастного сопоставления.

- Послушай фрагменты из «Перезвонов» В. Гаврилина: озорные частушки «Весело на душе», зарисовку природы «Вечерняя музыка», покаянную «Молитву». Какие образы, какие картины жизни возникают в твоём воображении?
- Какие средства музыкальной выразительности позволяют композитору выявить контрастность образов?

В своем творчестве В. Гаврилин постоянно обращался к вокальной музыке. Именно песенная природа русской музыки композитора пленяет слушателей своим обаянием, естественностью и мелодичностью.

Мир русской природы запечатлен композитором в вокальном цикле «Времена года» на народные слова и стихи С. Есенина.

Умеренно быстро

Сдержанно

- Спой две мелодии из цикла «Времена года». Какое время года предстает в каждой из них?
- Как музыкальные образы песен раскрывают лирические чувства поэтических высказываний? Разучи понравившуюся песню.
- Вспомни и спой песню «Мама» В. Гаврилина на стихи А. Шульгиной.

контраст —
сопоставление
хор
солист

Молитва

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
 Души, тоскующей в изгнании своем,
 Святого таинства земное выраженье,
 Предчувствие и скорбь о чем-то неземном...
 П. Вяземский

В молитве человек обращается к Богу со своими самыми сокровенными мыслями, с просьбами поддержать его в трудные минуты жизни, помочь найти верное решение сложных жизненных проблем, с покаянием в своих прегрешениях.

В жанре молитвы сочиняют свои произведения поэты и композиторы. В «Детском альбоме» П. Чайковского есть две пьесы-молитвы: «Утренняя молитва» и «В церкви».

Ария Ивана Сусанина — главного действующего лица одноименной оперы М. Глинки — также написана композитором в духе молитвы. Принимая решение завести врагов Руси — польских захватчиков — в непроходимые лесные чащи, Сусанин молит Бога:

Неторопливо

Гос - подь, в ду - ше мо - ей ты не ос - тавь ме - ня!

Горька моя судьба,
 Ужасная тоска закралась в грудь мою.
 Терзает сердце скорбь...

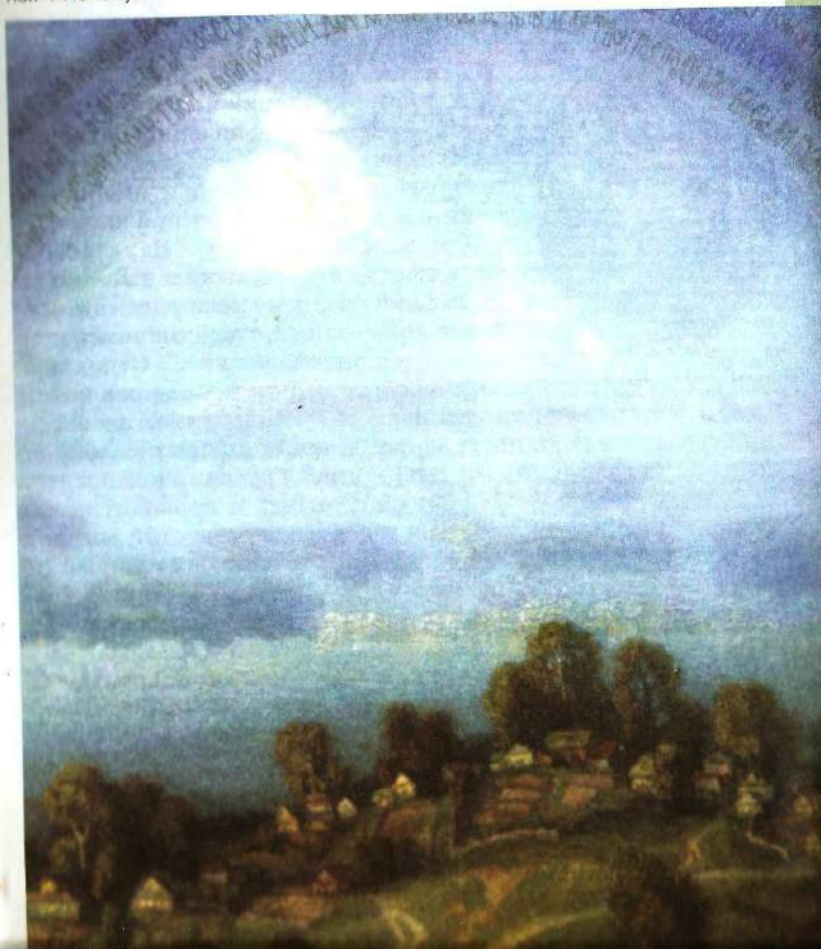
В хоровой симфонии-действе «Перезвоны» композитора XX в. В. Гаврилина также звучит «Молитва». В ней умирающий человек, в прошлом разбойник, завершая свой жизненный путь, смиренно обращается к Богу и с раскаянием, и с благодарностью. Звучание мужского хора и колокольный звон, сопровождающий речитатив-монолог солиста, создают ощущение присутствия в храме.

- Какие образы рисует музыка П. Чайковского, М. Глинки, В. Гаврилина, написанная в жанре молитвы? Что роднит эти образы между собой? Какое эмоциональное состояние выражено в них композиторами?
- Какие особенности музыкального языка каждого произведения подчеркива-

К жанру молитвы в своем творчестве обращаются и знаменитый поэт и композитор, известный бард Булат Окуджава, и иеромонах Роман, который поет свои духовные стихи и молитвы под... гитару!

65

- Послушай две песни — «Молитву» Б. Окуджавы и «В минуту скорбную сию...» иеромонаха Романа.
- Каково содержание этих песен-молитв?
- Какую из этих молитв можно назвать «просительная», а какую — «покаянная»? Почему?

ОБРАЗЫ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

«Небесное и земное» в музыке Баха

О, грянь, орган, над головою
И каждого, как светом в полдень,
Навек духовностью наполни...
В век бездуховный и слепой.

Л. Болеславский

И.-С. Бах

Иоганн Себастьян БАХ (1685 — 1750) — великий немецкий композитор. Несколько поколений Бахов были музыкантами. Сам же И.-С. Бах был прекрасным органистом, и именно это принесло ему известность при жизни.

Для творчества И.-С. Баха особое значение имели музыкальные традиции семьи, религиозные традиции родины — Германии, традиционные приемы построения музыки. Отдельная часть любого его произведения всегда посвящена развитию одной идеи, одной

темы — жизни или смерти, дня или ночи, горя или радости. «Что за гений этот Бах! — писал русский композитор XIX в. А. Серов. — Возьмет одну мысль и проводит ее все глубже и глубже, вживается в нее и вместе с этой мыслью индриается в тайники души!.. Понятно, что для такого гения, как Бах, самым родным инструментом был орган, этот океан гармоний, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном спокойствии своем».

Лучшие органисты мира включают в свои концертные выступления такое известное произведение И.-С. Баха, как «Токката и фуга ре минор». Эта музыка под стать самому органу — монументально по размерам, часто богато украшенному резьбой. Внешний вид органа во времена И.-С. Баха ложился под влиянием стиля *барокко* (в переводе с итальянского — *причудливый*). В Токкате и фуге ре минор ярко раскрываются все возможности звучания этого мощного инструмента. Слушая орган, мы можем пережить все то, что чувствовал сам композитор, создавая свою музыку.

Интересен тот факт, что современные джазовые музыканты боготворят Баха. Его музыка является образцом непрерывного развертывания мелодии в джазовых импровизациях.

67

Медленно

Очень быстро

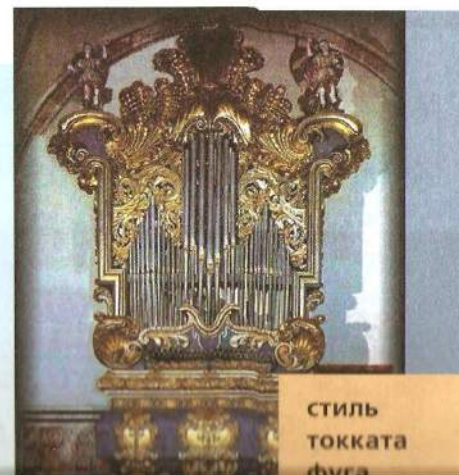

Быстро

Токката и фуга ре минор — это произведение, объединяющее в себе токкату и фугу (как видно из названия). Слово *токката* в переводе с итальянского означает *прикосновение, удар*. Токкатой называют виртуозную музыкальную пьесу импровизационного характера, как правило, для клавишных инструментов. Для нее характерно быстрое, четкое движение равными короткими длительностями.

- Рассмотрите нотную запись вступления и двух тем токкаты и послушайте токкату Баха.
- Какие чувства вызывает эта музыка, передающая богатство звучания органа? Какой образ возникает в вашем воображении?
- На каком принципе развития основан импровизационный характер токкаты — повтор, контраст?
- Сравните органное звучание музыки Баха с современной рок-обработкой. Какие особенности музыки Баха подчеркивают современные музыканты?

стиль
токката
фуга

Полифония. Фуга

Во всем царит гармонии закон,
И в мире все суть ритм, аккорд и тон.
Из поэзии XVII в.

Контрапункт, канон, fuga... Эти музыкальные термины обозначают разные варианты одновременного звучания нескольких мелодических линий, самостоятельных выразительных мелодий, олицетворяющих дружескую беседу нескольких людей.

Вспомним, что *фуга* (в переводе с латинского и итальянского — *бег, быстрое течение*) — это многоголосное полифоническое произведение, которое строится на проведении одной или нескольких музыкальных тем во всех голосах.

В фуге И.-С. Баха одновременно могут звучать четыре мелодические линии. Но если внезапно задержать пальцы на клавишах, то можно услышать *аккорд* — одновременное сочетание нескольких звуков. Мелодия каждого голоса и *гармония* (в переводе с греческого — *согласие, созвучие*) находятся во взаимодействии. И это ключ к стилю Баха. Он, как говорил современный американский композитор Л. Бернстайн, сотворил нечто вроде грандиозного кроссворда, в котором ноты горизонтальных и вертикальных «слов» взаимосвязаны, где все сходится и все ответы правильны.

69

- Послушай фугу из двухчастного цикла Токката и фуга ре минор И.-С. Баха. Как музыкальный образ фуги связан с образом токкаты? Какие особенности связывают эти произведения в двухчастный цикл?
- Послушай Фугу №2 до минор из «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха и проследи по графической записи за появлением темы в разных голосах.

**двухчастный
цикл
развитие темы**

Хорал

Так высота была светла,
Такою ясностью манила,
Что там, за далью, можно было
Заметить ангелов крыла.

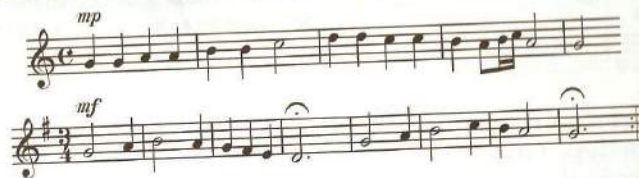
Л. Болеславский

Слово «формула» привычно звучит на уроках математики, физики. Но оказывается, его применяют и по отношению к музыке. Так, различные мотивы музыки И.-С. Баха нередко называют говорящими мотивами, формулами, например: мотив-формула шага, формулы покоя, радости, скорби. Очень часто эти формулы звучат в басовом голосе, например в хорале.

Хорал (в переводе с греческого — хор, а с латинского — хоровое песнопение) — одноголосное песнопение, являвшееся частью богослужения в церкви Западной Европы. И.-С. Бах в своих хоралах — для хора, органа, клавира — к хорошо

известной, популярной, добавлял новые. Так возник контрапункт — тип полифонии, многоголосия с одновременным звучанием нескольких мелодических линий, не нарушающих общего благозвучия.

Хоралы Баха подобны музыкальным гравюрам, которые можно сравнить с гравюрами немецкого художника XVI в. А. Дюрера, запечатлевшими духовные сюжеты и образы.

Музыка Баха постоянно звучит на концертах известных отечественных исполнителей-органистов: Г. Гродберга, Л. Ройзмана, О. Янченко.

- Послушай хоралы И.-С. Баха. Постарайся найти и напеть вокализмом мотивы-формулы, определяющие содержание музыкального образа, смысл музыки.
- Как ты считаешь, можно ли о Бахе сказать поэтическими строками К. Бальмонта: «Есть люди — с голосом глубоким и призывным, / В котором Вечность задремала...»? Как они соотносятся с его музыкой?

полифония
контрапункт
хор
орган

Образы скорби и печали

«STABAT MATER»

Я плачу: слезы эти святы,
То дань Творцу от сердца моего
За радости мои, за горе и утраты,
По гласу вечному закона Твоего.
В. Красов

Легендами овеяна история создания кантаты «Stabat mater» («Стояла мать скорбящая») итальянского композитора Джованни ПЕРГОЛЕЗИ (1710 – 1736). Это сочинение для двух солистов, струнного квартета, контрабаса и органа относится к жанру церковной музыки и воспеваает образы скорби, тоски, печали.

Перголези написал кантату «Stabat mater» в память о возлюбленной, отвергнутой его родителями, ушедшей в монастырь и вскоре умершей там. Сочинив кантату, скоро умирает и сам композитор в возрасте 26 лет. Произведение становится заукобойной мессой (реквиемом) самому Перголези.

В том виде, как ее сочинил композитор, кантата была впервые исполнена спустя два года после смерти ее создателя. Позже в кантате появился хор, что придало произведению яркий эмоциональный накал и широту.

Трепетные человеческие чувства, фольклорные интонации неаполитанской бытовой музыки наполняют образами реальной жизни содержание кантаты, написанной в традициях культурной музыки того времени.

• Спой мелодии двух частей кантаты.

Медленно и торжественно

Очень быстро

Смерть есть тайна, жизнь — загадка:
Где решенье? Цель? Конец?
Впереди — исчезновение
Иль бессмертия венец?

А. Майков

- Послушай 1-ю и 13-ю части кантаты. Какие образы создает музыка каждой части? По какому принципу их можно сопоставить — по принципу контраста или по принципу сходства?
- Какие средства выразительности (интонации, темп, лад, тембры голосов и инструментов и др.) создают скорбный образ 1-й части? Каков характер 13-й части?
- В каком соотношении друг с другом (гомофония или полифония) находятся вокальные партии хора (сопрано и альты)?
- Какими художественными средствами воплощены образы скорби, печали в музыке, скульптуре, живописи? Что между ними общего? Что их отличает друг от друга?

кантата
контраст образов
полифония
гомофония

«РЕКВИЕМ»

В. А. Моцарт

заказчик не хотел называть своего имени. Моцарта преследовал образ незнакомца:

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится...

Такими словами охарактеризовал смятение души композитора А. Пушкин в своей знаменитой маленькой трагедии «Моцарт и Сальери».

Музыка «Реквиема» не просто зауспокойная месса. В ней композитор, измученный постоянными жизненными невзгодами, передал свои размышления о жизни и смерти, о душе и о Боге. Безвременная кончина не позволила Моцарту завершить работу над его последним сочинением, его лебединой песней. Ученик композитора Зюсмайер дописал заключительные части «Реквиема» и сделал намеченную Моцартом оркестровку произведения, благодаря чему это сочинение стало известно всему миру.

- Послушай 1-ю часть «Реквиема» — «Requiem aeternam» («Покой вечный дай им»). Какими чувствами наполнена музыка? Как композитор воплотил в ней образ скорби, тоски, горестных воспоминаний, смирения?
- Сравни музыку 1-й части со знакомой тебе музыкой 7-й части «Реквиема» — «Lacrimosa» («День, исполненный слез») и 2-й части «Dies irae» («День гнева»), которая рисует картину конца света, Страшного суда Господня. Как музыкальный язык этих фрагментов и приемы развития усиливают эмоциональное воздействие на слушателей?

75

Медленно

Re - qui - em ae - ter - nam...

Медленно, очень певуче

La - cri - mo - sa di - es - il - la...

- Какие чувства испытываешь ты, слушая фрагменты из «Реквиема»? Какие образы возникают в твоём воображении?
- Современна ли музыка «Реквиема» В.-А. Моцарта? Аргументируй свое мнение.
- Сравни между собой темы разных частей «Реквиема» Моцарта и «Stabat mater» Перголези. В чем их интонационно-образное единство?

**полифония
тембры
инструментов
голоса хора**

Фортуна правит миром

«КАРМИНА БУРАНА»

Слезы катятся из глаз,
арфы плачут струны.
Посвящаю свой рассказ
колесу Фортуны.

Из поэзии вагантов

К. Орф

Немецкий композитор и педагог Карл ОРФ (1895 — 1982) — один из выдающихся музыкантов XX в. В своей музыке он стремился соединить традиции разных эпох.

Детство композитора прошло на юге Германии в Баварии, где Орф увлекался представлениями ярмарочного театра. Возможно, поэтому главным направлением его творчества стали сценические кантаты и произведения для музыкального театра, в которых театральными средствами раскрывается смысл хоровой и инструментальной музыки.

Наибольшую известность приобрела «Кармина Бурана» — сочинение для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене — новый музыкально-театральный жанр, где равноправно сочетаются музыка, танец и сценическое действие.

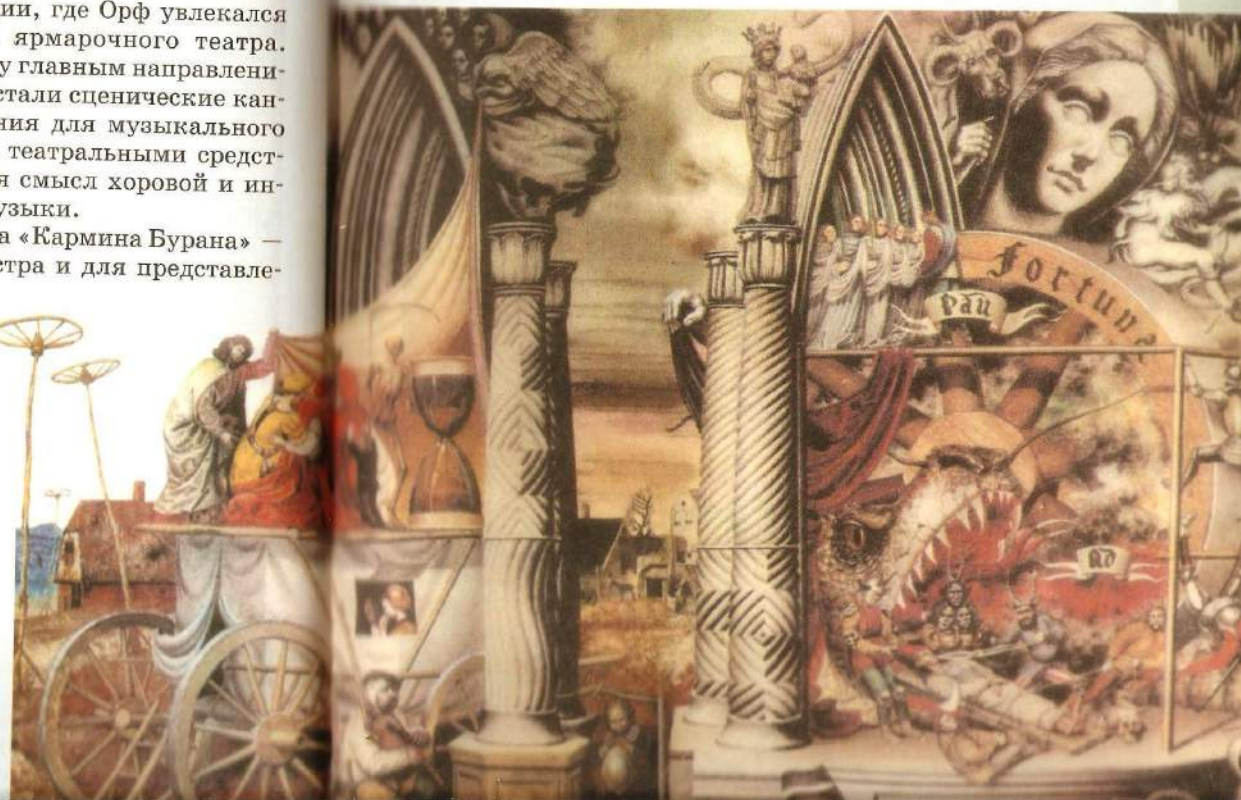
Как же возник замысел этого сочинения? В монастыре в предгорьях Заварских Альп хранился рукописный сборник стихов и песен XII — XIII вв. Авторы песен — странствующие поэты и музыканты — *ваганты*, что в переводе с латинского означает *бродячие*. В середине XIX в. рукописный сборник был издан под названием «Carmina burana» — Баварские песни». Тексты сборника делятся на 4 группы: сатирические песни, лирические стихи, за-

стольные и плясовые песни и песни духовного содержания. Спустя почти столетие «Кармина Бурана» попала в руки Орфа. Все, что привиделось композитору за чтением драгоценного сборника, он пересказал языком музыки.

Средневековая миниатюра, воспроизведенная на первой странице старинного рукописного сборника «Кармина Бурана», подсказала Орфу композиционный план кантаты: колесо Фортуны то возносит, то безжалостно низвергает человека, совершая свой полный оборот. Колесо Фортуны, которое с одной стороны приводит в движение ангел, а с другой — дьявол, — главный сценический образ кантаты.

Гимном, восхвалением Фортуны начинается и заканчивается «Кармина Бурана». Все в жизни человека подвластно всемогущей Фортуне — богине счастья, случая и удачи.

77

Кантата имеет подзаголовок «Мирские песнопения». В елициественном Прологе — два больших номера: «О, Фортуна!» и «Оплакиваю раны, нанесенные мне судьбой». Три части кантаты: «Ранней весной», «В таверне» и «О любви» — представляют собой контрастные картины жизни: весенняя природа и нежность человеческих чувств, лирическое обещание влюбленных, ярмарочное представление, необузданное веселье в таверне, красота жизни и ее торжественное прославление. В зависимости от поворотов колеса меняются сценические картины. Судьба человека изменчива: счастье горе, благополучие и нищета, радость и слезы...

Песни славят весеннюю природу, расцветающую под лучами бога-целителя, прорицателя и покровителя искусств Феба (Аполлона); богиню весеннего цветения Флору; приветствуют огию земли Майю за то, что она вселяет в людские сердца любовь; поются в честь богини любви и красоты Венеры.

Спой по нотной записи главные мелодии Пролога.

79

- Сравни мелодии кантаты с древнерусскими напевами. Что общего в мелодике, ритмике, ладовой окраске, эмоциональном строе западноевропейских и русских средневековых песнопений?
- Послушай музыку Пролога в записи. Какие новые краски вносит оркестр в образный строй музыки?
- Найди выразительный жест, движение, которые передают характер музыки, многократное повторение ритмической фигуры.
- Исполни под фонограмму Пролог, подпевая главные темы и используя выразительные движения рук. Какие образы рождаются в твоём воображении?
- Несмотря на то что нам непонятен текст, постарайся определить, к какому из разделов относится каждая часть: к Прологу («О, Фортуна!»); к частям «Ранней весной», «В таверне» или «О любви»?

сценическая кантата
хор
оркестр
особенности ритма

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Песни вагантов

Будет ныне учрежден
наш союз вагантов
для людей любых племен,
званий и талантов.
Из поэзии вагантов

В Средние века, в эпоху расцвета городов, по дорогам, пролегающим между ними, странствовали *ваганты*. Среди них были студенты, монахи, философы — актеры и певцы, рассказчики и акробаты.

Ваганты большую часть жизни проводили в поисках знаний в университетах, каждый из которых славился преподаванием какой-либо из наук. Большинство вагантов писали свои стихи на латыни. Их веселое поэтическое братство отличалось свободой мнений и оценок. В своем творчестве бродячие музыканты и поэты, устроители театрализованных представлений опирались не только на традиции церковных песенных и речевых жанров (исповеди и проповеди), но и опыт народной песенной лирики, обрядовой поэзии. Например, мотив весенней природы сочетается у вагантов с восхвалением молодости как «вешней» поры жизни, времени любви, веселья и беззаботности.

До нашего времени дошли многочисленные стихи и песни неизвестных поэтов и музыкантов XII — XIII вв. Знаменитая песня «Гаудеамус», прославляющая академию и преподавателей-профессоров, уже несколько сотен лет является международным студенческим гимном.

Торжественно

Широкую популярность получил альбом песен, рок-сюита «По волне моей памяти» современного композитора Давида Федоровича ТУХМАНОВА (р. 1940). Среди стихов поэтов разных эпох и стран, к которым обращается композитор, есть и образец средневековой поэзии. Песня «Из вагантов» («На французской стороне...») рисует нам образ жизнерадостного, беззаботного школяра.

Подвижно

- Выучи международный студенческий гимн «Гаудеамус» и песню Д. Тухманова «Из вагантов». Постарайся в своем исполнении передать яркий контраст образов.
- Сравни музыкальный язык средневекового гимна и современной песни. Что их роднит, а что отличает?

Французский средневековый сборник песен (шансон)

гимн сатирическая песня

Авторская песня сегодня

Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.
Б. Окуджава

В середине XX в. в нашей стране зародился новый жанр — авторская песня. Создатели нового жанра напомнили слушателям о первоначальном союзе слова и музыки. В этих песнях авторы размышляли о смысле жизни, признавались в любви и воспевали дружбу. Много было в этих песнях шуток, юмора, даже сатиры.

Авторская песня — своеобразный городской фольклор, который называют по-разному: бардовская песня, самодеятельная песня, поэзия под гитару. В самом начале авторские песни чаще всего называли студенческими и туристскими, потому что сочинялись они в основном студента-

В. Высоцкий

Б. Окуджава

ми, а распевались в студенческих общежитиях и в туристических походах.

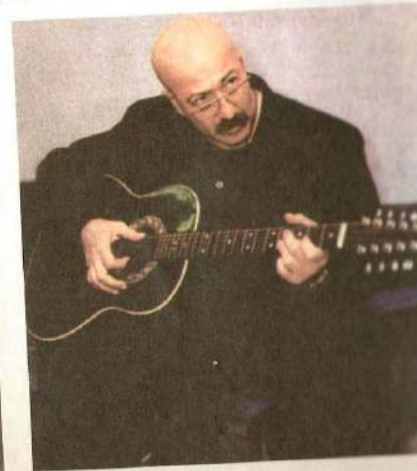
Кто же они — авторы-исполнители этих песен? Сейчас их имена знают все. Это — Булат Окуджава, Юрий Визбор, Сергей и Татьяна Никитины, Александр Розенбаум, Александр Городницкий, Юлий Ким, Владимир Высоцкий, Андрей Макаревич и др.

В чем же ценность авторской песни? Несомненно, это искренность, доверие, с которыми она звучит и которые вызывает у слушателей; доступность для исполнения и восприятия любым человеком. И в то же время это настоящая поэзия и музыка, способная скупыми средствами выразить глубокие чувства, удивляющая нас смелостью и индивидуальностью высказывания.

Мелодии авторских песен интересны и сами по себе, но главное, что они живут внутри стихотворения. Любовь к слову определяет точность музыкальной интонации. Напечатанные в виде стихов, такие песни многое теряют — они непременно должны звучать. И сюжет, и рифма, и ритм, и мелодия служат выявлению смысла. Это особенная песенная поэзия, образ которой одновременно музыкальный и словесный.

Ю. Ким

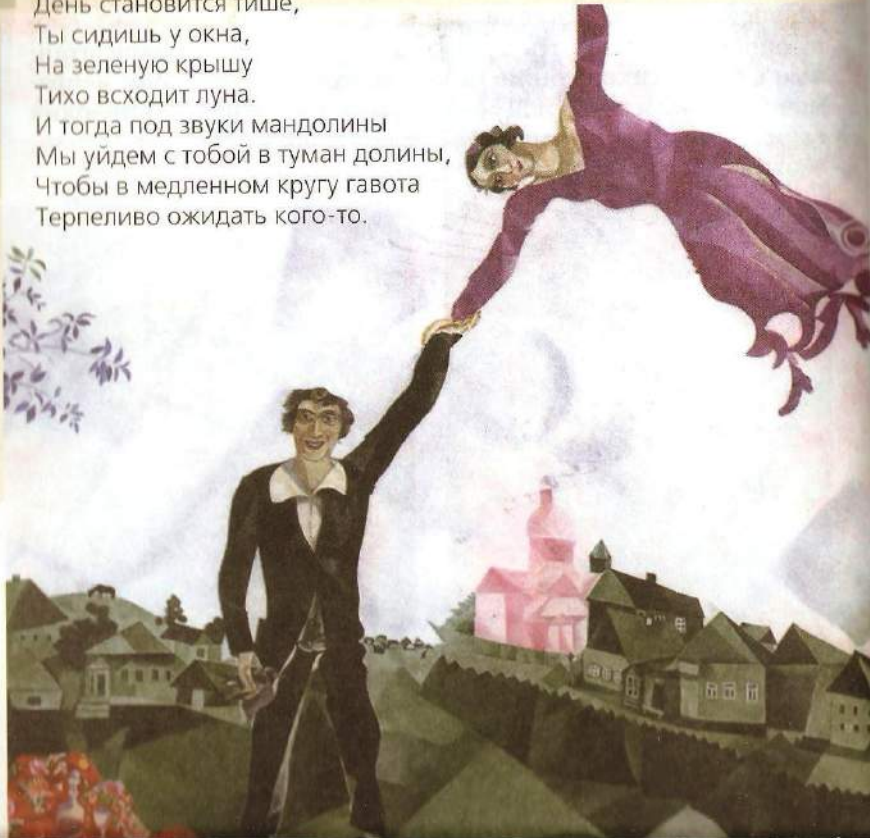
А. Розенбаум

городской фольклор
бард

«ГЛОБУС КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ...»

Интересна история песни «Глобус». Ее мелодия приписывается поэту Михаилу Светлову. Первоначальные слова песни, которую еще на фронте в годы Великой Отечественной войны спел сам М. Светлов, были другими:

За зеленым забориком
Ты не можешь уснуть.
А вечерняя зорька
Продолжает свой путь.
Я измученным лицом яснею,
Может быть, увижусь вновь я с нею,
И тогда она со мной до вечера
Будет песни рядом петь доверчиво.
День становится тише,
Ты сидишь у окна,
На зеленую крышу
Тихо всходит луна.
И тогда под звуки мандолины
Мы уйдем с тобой в туман долины,
Чтобы в медленном кругу гавота
Терпеливо ожидать кого-то.

После войны, в 1947 г., поэт М. Львовский по просьбе друга-однополчанина, написал на эту мелодию другие слова для спектакля «Старые друзья». Так и получилась песенка «Глобус», состоящая всего из двух строк. Многие годы поется она с разными словами. Фольклористы насчитали 93 варианта куплетов этой песни.

Не спеша

1. Я не зна - ю, где встре - тить - ся нам при - дет - ся с то - бой, - гло - бус
2. Зна - ю есть не - из - вест - на - я ши - ро - та из ши - рот, где нас

кру - тит - ся, вер - тит - ся, слов - но шар го - лу - бой. И мель -
друж - ба чу - дес - на - я не - пре - мен - но све - дет. И уз -

ка - ют го - ро - да и стра - ны, па - рал - ле - ли и ме - ри - ди - а - ны, но та -
на - ем мы тог - да, что сме - ло каж - дый брал - ся за боль - шое де - ло, а мес -

ких с - ще пун - кти - ров не - ту, по ко - то - рым нам бро - дить по све - ту.
та, в ко - то - рых мы бы - ва - ли, лю - ди в кар - тах ми - ра от - ме - ча - ли.

- Выучи песню «Глобус» со словами М. Львовского.
- Спой ее с первоначальным текстом М. Светлова. Так же она будет звучать или нет? Какие изменения влечет за собой смена слов? Что изменится в твоём исполнении?
- Как слово и мелодия взаимодействуют друг с другом, меняя интонационный смысл песни?

Песни Булата Окуджавы

Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить, во всем друг другу потакая, — тем более, что жизнь короткая такая.

Б. Окуджава

Ш. Окуджава

Булат Шалвович ОКУДЖАВА (1924 – 1997) по праву считается первым по значимости российским бардом. Его песни внесли новое представление о том, каким может быть песенный текст. Он написал около 150 песен. Они — о любви и надежде, о бессмысленности войн, о вере и торжестве разума и мудрости.

Родился Булат Окуджава 9 мая, теперь это День Победы. И словно ему в подарок уже много лет подряд в этот день звучит его песня из кинофильма «Белорусский вокзал».

Послушай песню Б. Окуджавы «Мы за цену не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал». Какой образ создал композитор в этой песне? Какими средствами выразительности передал он ее содержание? Составь исполнительский план песни и разучи ее.

«ПЕСЕНКА ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ»

87

Когда метель кричит, как зверь, — протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта.

романс

И если ляжет долгий путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте.

речитатив

И уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте: огонь сосны с огнем души в печи перемешайте.

баллада

Пусть будет теплою стена и мягкой — скамейка... Дверям закрытым — грош цена, замку цена — копейка!

серенада

Подвижно

Ког-да ме - тель кри - чит, как зверь, -
 про - тяж - но и сер - ди - то,
 не за - пи - рай - те ва - шу дверь,
 пусть бу - дет дверь от - кры - та. Не за - пи - //кры - та.

- Как ты понимаешь стихотворение Окуджавы? Какие слова кратко, емко передают его смысл? Почему поэт призывает «открыть двери» перед человеком?
- Разучи «Песенку об открытой двери». Обрати внимание на то, как построена мелодия. Какому знакомому тебе жанру она близка?

ДЖАЗ – ИСКУССТВО XX ВЕКА

Спиричуэл и блюз

Верьте Музыке — проведет
Сквозь гранит,
Ибо Музыка — динамит...
М. Цветаева

В наше время удивительным образом смешались самые разнообразные стили, направления, виды и жанры музыкального искусства. Здесь и эстрадная музыка, поп-музыка, рок-музыка, джаз, авторская песня.

По манере исполнения, особой ритмичности, мелодическим акцентам, которые дают ощущение волнообразного вижения, «раскачки» (свинг) по импровизации, такой свободе исполнения, когда музыка создается здесь, сейчас, мы всегда знаем, что звучит джаз. Джаз отличается своя «блюзовая интонация», «блюзовая гармония». Джазом называют и оркестр, состоящий в основном из духовых, ударных и шумовых инструментов. Среди современных музыкальных течений джаз занимает одно из значительных мест.

Название *джаз* происходит от английского слова *jazz*, означающего ободряющий выкрик у негров. Родина джаза — Америка. Именно там, в негритянской среде, на рубеже XIX — XX вв. возникла джазовая музыка. Отличается, как было уже сказано, искусством импровизации, в котором ведущая роль принадлежит ритму, метической пульсации, подучившей название *бит* (от английского *beat*, *биение*). В основе джаза — корни афро-американской музыкальной культуры: спиричуэл и блюз.

Спиричуэл в переводе с английского означает *духовный, церковный*. *Негритянский спиричуэл* — духовный хоровой гимн, часто сочинявшийся на библейские сюжеты и тексты. Это жанр религиозного пения и танца, исполнение которого сопровождается ударами в ладоши, притопыванием, неприкрытыми телодвижениями.

Спиричуэл исполняют коллективно, выражая идеи и чаяния всей общины. Строится спиричуэл нередко в вопросоответной форме, которая характерна для фольклора многих стран.

Сдержанно и очень ритмично

джаз
спиричуэл
блюз