

ДЖАЗ – ИСКУССТВО XX ВЕКА

Спиричуэл и блюз

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

В наше время удивительным образом смешались самые разнообразие 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, получившей название *бит* (от английского *drum*, *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

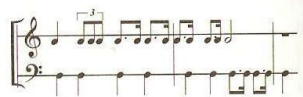

Блюз (blues) переводится с английского как *меланхолия, уныние*.

В отличие от спиричуэл, блюз — сольно-песенный жанр. Он драматичен, отражает глубоко личные переживания, повествует о конфликтах, которые возникали в жизни беднейших слоев Америки. Но в блюзе есть и юмор, и ирония, и сатира. Как в фольклорном жанре, в блюзе музыка и текст импровизируются, подчиняясь таким особенностям изложения, как полиритмия (одновременное сочетание различных ритмических рисунков), синкопирование (перенос удара с сильной доли такта на слабую), специфическая тембровая окраска звучания голоса или инструмента.

Джордж Гершвин

Негорючиво *mf*

Как-то раз в сто-ли-цу я по-пал,

как-то раз в Нью-Йор-ке я сто-ял, да, сэр,

как-то раз в Нью-Йор-ке петь я стал. Пел я:

Гей, гей, гей, гей!

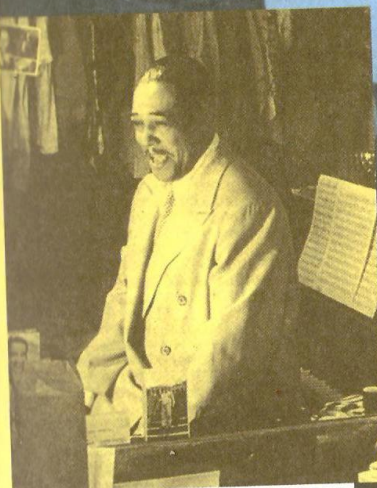
- Послушай спиричуэл и блюз в исполнении известных джазовых музыкантов.
- Спой мелодии спиричуэла, блюза и сравни их между собой. Какие особенности характерны для каждого из этих жанров?

• Спой песни Д. Гершвина «Острый ритм — джаза звуки», «Хлопай в такт». Постарайся в своем исполнении передать яркие образы этих песен, подчеркивая характерные особенности джазовой музыки.

91

Луи Армстронг

Дюк Эллингтон

Уинтон Марсалес

Диззи Гиллеспи

импровизация
ритм
тембр

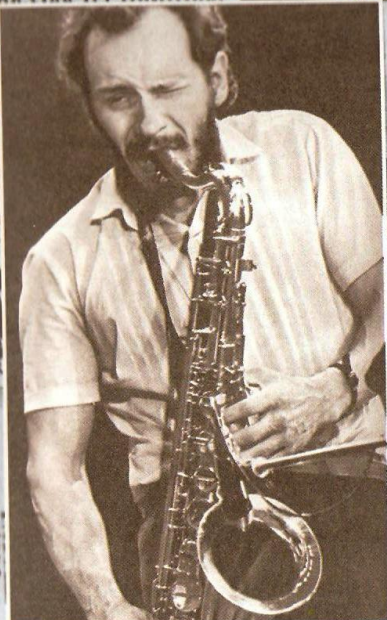

ДЖАЗ – МУЗЫКА ЛЕГКАЯ ИЛИ СЕРЬЕЗНАЯ?

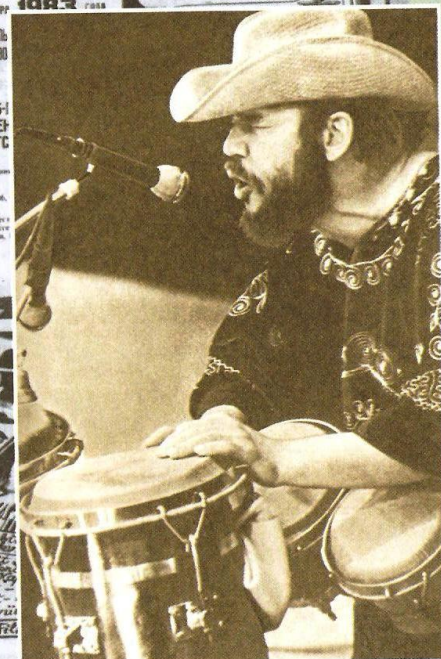
О сих пор музыканты спорят о том, к какой музыке — легкой или серьезной — можно причислить джаз. В джазе очень точно сказал американский композитор XX в. Бернстайн: «Я люблю джаз за то, что он... никогда не бывает окончательно печальным или окончательно веселым... то что ни есть веселый, буйный джаз всегда чуть-чуть дает горечью... Я люблю джаз и за его юмор. Он действительно играет нотами. Говоря о музыке, мы всегда употребляем слово «играть» — мы играем Брамса или Баха, хотя мин этот гораздо больше подходит к теннису. Но джаз — и в самом деле игра. Он... «дурачится» с нотами, забавляется с ними...»

Развитие джаза происходило в двух направлениях и привело в сфере легкой музыки к рождению рок-музыки, а в сфере серьезной музыки — к симфоджазу.

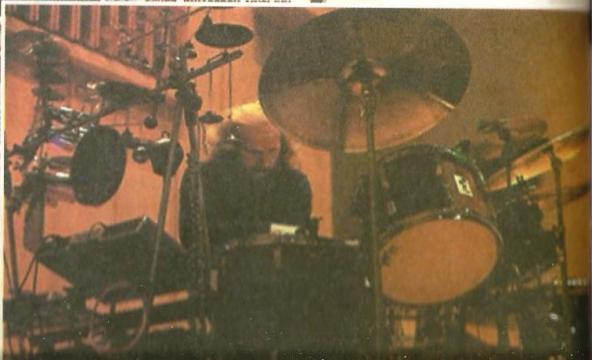
А. Козлов

В. Чекасин

В. Тарасов

- Послушай фрагменты джазовых импровизаций. Какие образы рождает эта музыка в твоём воображении?
- Какие из услышанных импровизаций написаны в жанре спиричуэла? блюза? Какие из них можно отнести к сфере серьезной музыки, а какие — к сфере легкой музыки?
- Послушай джазовую обработку известной классической мелодии. Какие новые черты приобрела эта музыкальная тема в интерпретации джазовых музыкантов?
- Имена каких джазовых музыкантов ты знаешь?
- Разучи песню М. Минкова «Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза». Постарайся в своем исполнении передать необычность мелодий и ритмов джаза.

импровизация
джазовая обработка

Вечные темы искусства и жизни	96
Образы камерной музыки	98
Образы симфонической музыки	120
Симфоническое развитие музыкальных образов	132
Программная увертюра	138
Мир музыкального театра	150
Образы киномузыки	160
Исследовательский проект	164

Мир образов камерной и симфонической музыки

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА И ЖИЗНИ

Все искусства имеют единую основу — жизнь. Пока жив человек, он будет искать ответы на вопросы, что есть прекрасное и безобразное, добро и зло, любовь и ненависть, мир и война, жизнь и смерть. Отношение к этим вечным темам воплощается в художественных образах музыки и театра, изобразительного искусства и литературы. Но каждый из видов искусства живет по своим, определенным законам.

По способу исполнения музыкальные произведения подразделяют на *вокальные* и *инструментальные*. А по условиям (месту) исполнения и восприятия — на *камерные* и *симфонические*. Камерная музыка (от латинского *camera* — комната) начиная с XVI века предназначалась для домашнего музицирования или для исполнения в небольших помещениях. Позднее она наряду с симфонической музыкой зазвучала в концертных залах.

Инструментально-симфоническая музыка бывает *программная* и *непрограммная*. К программной музыке относятся произведения, написанные на какой-либо литературный сюжет, раскрывающийся в названии, к непрограммной — квартеты, квинтеты, сонаты, концерты, симфонии и др., не имеющие конкретных названий.

Существуют два направления программной музыки. В одном — на первый план выступают красочные, изобразительные свойства музыки, ее способность создавать образ-портрет какого-либо действующего лица или пейзажные зарисовки. В другом — программа становится основой переинтонирования литературного сюжета, его обобщенного музыкального воплощения.

К первому направлению можно отнести симфоническую сказку «Петя и волк» С. Прокофьева, «Океан-море синее» — вступление к опере Н. Римского-Корсакова «Садко», «Рассвет на Москве-реке» — вступление к опере «Хованщина» и сюиту «Картинки с выставки» М. Мусоргского, симфоническую

поэму «Море» К. Дебюсси. Ко второму — симфоническую сюиту «Пер Гюнт» Э. Грига, написанную к одноименной драме Г. Ибсена, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» П. Чайковского по одноименной трагедии У. Шекспира, увертюру «Эгмонт» Л. Бетховена из музыки к трагедии В. Гёте и др. Границы между этими направлениями весьма условны.

В вокальной музыке содержание художественного образа во многом связано со словом, поэтическим текстом. В инструментальной музыке, где нет слов, как в песне, романсе, кантате, опере, особенно важно представлять себе принципы развития, построения музыки.

Ты уже знаешь, что основной принцип развития, построения музыкальной формы это *сходство и различие*: повтор и контраст. Повторение интонаций, ритмических фигур, музыкальных фраз, тем в инструментальной музыке создает ощущение ясности, порядка, стройности, позволяет запоминать музыку, узнавать ее образы. Контраст оттеняет грани одного образа или представляет взаимодействие нескольких музыкальных образов: их сопоставление, столкновение, конфликт.

В этом разделе учебника ты познакомишься с шедеврами мировой музыкальной классики и современной музыки. Это не только расширит твой кругозор, но и позволит глубже понять мир, взаимоотношения между людьми, самого себя. Музыкальные образы раскроют перед тобой особенности времени, в которое создавалось произведение, введут в мир самых разных композиторов, чувства и мысли которых созвучны нашему времени, нашему мировосприятию. Именно такие музыкальные произведения стали образцами *классического искусства* и потому живут в веках.

ОБРАЗЫ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Могучее царство Шопена

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

Ф. Шопен

Композитор Фридерик ШОПЕН (1810 – 1849) был одним из величайших пианистов мира, вдохновенным импровизатором, сочинявшим музыку в процессе игры. Когда Фридерик был еще подростком, его часто приглашали играть в варшавские знатные дома. Такие салонные концерты были очень популярны в высшем свете в начале XIX в. Именно здесь Шопен начал импровизировать вариации польских танцев — мазурок, полонезов.

Ф. Шопен — создатель гениальных

прелюдий — небольших инструментальных сочинений, раскрывающих, как правило, один образ. В этих прелюдиях, по отзывам современников, «сердце его волнуется, трепещет, страдает, негодует, ужасается, томится, нежится, изнывает, стонет. Озаряется надеждой, радуется ласке, восторгается, снова печалится, снова рвется и мучается, замирает и холодеет от страха, немеет среди завываний осенних вихрей, что-

Очень быстро

f решительно

Быстро

p

Быстро, с огнем

f

Не спеша

p нежно

Быстро, с огнем

f

бы через несколько мигнов опять поверить солнечным лучам и расцвести в звучаниях весенней пасторали».

- Вспомни знакомые сочинения Ф. Шопена: этюды, прелюдии, вальсы, мазурки, полонезы. Какие особенности сочинений композитора сближают его творчество с польской народной музыкой?
- Почему Полонез ля мажор Ф. Шопена стал музыкальным символом Польши?
- Послушай несколько прелюдий Ф. Шопена. Какие музыкальные образы они создают? Какой знакомый тебе жанр народной музыки напоминает Прелюдия №77?

прелюдии
вальс
мазурка
полонез

Вдали от Родины

Шопен в любой из наших дней
Легко вальсирует над бездной
И гордо властвует над ней.

Л. Озеров

Судьба Ф. Шопена тесно переплелась с судьбой Родины. Признанный лучшим пианистом Польши, композитор должен был отправиться с концертами в Европу. Шопен долго не мог решиться на этот шаг. Он писал: «... нет у меня сил назначить день отъезда; мне представляется, что я уезжаю, чтобы умереть, — а как, должно быть, горько умирать на чужбине, не там, где жил».

И все же двадцатилетний композитор покидает Польшу. На прощальном вечере, устроенном друзьями, Ф. Шопену преподнесли серебряный кубок с польской землей, который он хранил в знак верности своей Родине.

Когда из Польши пришла весть о начале народного восстания и его жестоком подавлении, Ф. Шопен решил прервать концертное путешествие и вернуться на Родину. Однако родные и друзья, боясь за его жизнь, отговорили композитора от этого шага: пусть он служит Родине своим искусством.

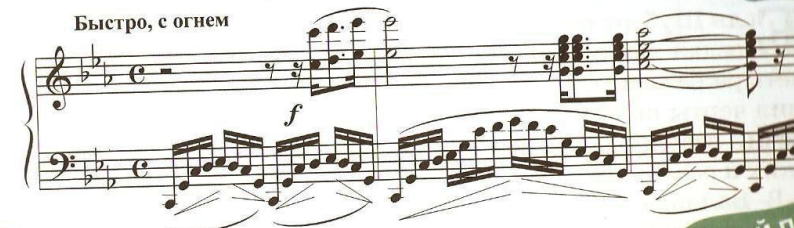
«Я проклинаю час своего отъезда... — пишет в письмах композитор. — Я не могу поступать, как мне хочется... В гостиных притворяюсь спокойным, а вернувшись домой, бушую на фортепиано».

Свое горе, гнев, возмущение он излил в музыку. Как твор-

Ф. Шопен

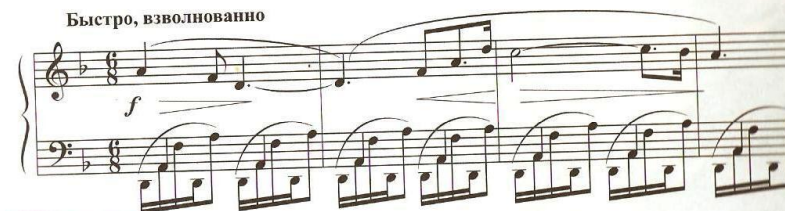
ческий отклик на происходящие в Польше события (в 1831 г.) появились такие сочинения Шопена, как знаменитый Этюд № 12, названный «Революционный», и Прелюдия № 24.

«Глубокие думы о себе самом и о своем несуществующем более Отечестве, свои радости и отчаяние, свои восторги и мечты, минуты счастья и гнетущей горести, солнечные сцены любви, лишь изредка прерываемые тихими и спокойны-

отчаяние

героический порыв

возмущение

ми картинами природы, — вот где область и могучее царство Шопена, вот где совершаются им великие тайны искусства под именем сонат, прелюдий, мазурок, полонезов, скерцо, этюдов...», — писал В. Стасов, выдающийся русский критик и общественный деятель XIX в.

- Послушай Этюд № 12 и Прелюдию № 24 Ф. Шопена, написанные им в 1831 г., и сравни их музыкальные образы.
- Какой образ возникает у тебя, когда ты слышишь Этюд № 12 («Революционный»)? Напой мелодию Прелюдии № 24. Что она напоминает: эпическое повествование, взволнованный рассказ, драматическую декламацию?
- Музыке какого композитора созвучны эти произведения Шопена: Чайковского? Бетховена? Рахманинова? Грига?
- Какие тайны искусства и жизни открываются, когда звучат произведения Ф. Шопена?

этюд
прелюдия
музыкальный язык

Инструментальная баллада

РОЖДАЮТСЯ ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ

Шопен беседует с тобой
В часы раздумья и унынья,
В часы тревоги, немоты,
Растерянности и покоя.

Л. Озеров

Если Шуберт возродил жанр вокальной баллады, то Шопен создал жанр *инструментальной баллады*. Им написаны четыре баллады, в которых композитор музыкально преломил черты поэтической баллады: особый строй музыкальной речи, взволнованный характер, переплетение фантастических и реальных образов, множество контрастных эпизодов...

В Балладе № 1 переплетаются эпические, лирические, драматические образы. Переход от лирики к героике, от эпического повествования к драматическому действию роднит эту балладу с театральным действием. Начало Баллады № 1 звучит как пролог, в котором возникает образ народного сказителя.

Э. Гилельс

- Послушай Балладу № 1 Ф. Шопена. Как она построена? Понаблюдай за контрастным сопоставлением и развитием ее основных тем. Какую роль играет контраст в «рассказе» композитора о судьбах своего народа?

Сдержанно *p*

нежно

Менее подвижно *pp*

вполголоса

Благородно *pp*

Р. Керер

- повествовательно**
- Какую мысль композитор передает во вступлении к Балладе № 1?
  - Из каких интонаций вступления вырастает главная тема Баллады? Что она напоминает: неторопливую речь человека, ритм вальса?.. Какое название можно дать главной теме Баллады № 1?
  - Как звучит вторая тема Баллады? Что отличает средний ее раздел?
  - Сравни Балладу Шопена с его Этюдом № 12 и Прелюдией № 24. Что роднит эти произведения?
  - В какой мере к Балладе Шопена можно отнести характеристику прелюдий (см. с. 98)?
  - Как ты думаешь, на какой из фотографий пианистов «звучит» музыка, подобная началу Баллады № 1 Ф. Шопена?

Изысканно

эпически сурово

С. Рухтер

**баллада
контраст-
сопоставление
форма**

умиротворенно

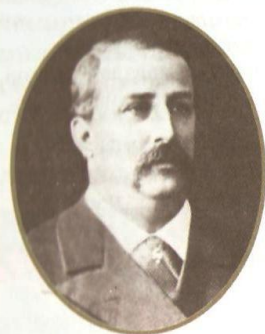

Ночной пейзаж

НОКТЮРН

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

А. Фет

А. П. Бородин

Ноктюрн в переводе с латинского значит *ночной*. Ноктюрами называют пьесы, предназначенные для ночного музицирования под открытым небом («Маленькая ночная музыка» В.-А. Моцарта), а также сочинения, которые передают настроения человека, находящегося под впечатлением образов ночи.

К жанру ноктюрна относятся произведения для разных составов исполнителей. Это и вокальные сочинения, например «Серенада» Ф. Шуберта,

и сочинения для фортепиано — ноктюры П. Чайковского, Ф. Шопена.

Жемчужиной русской камерной классики XIX в. является Квартет № 2 Александра Порфирьевича БОРОДИНА (1833 — 1887), который композитор посвятил своей жене — чуткому и отзывчивому другу, помощнику, прекрасной пианистке — Екатерине Сергеевне Бородиной.

Прежде чем послушать 3-ю часть квартета — Ноктюрн, эту удивительную по своей красоте музыку, — прочитай строки письма А. Бородина к своей жене. Оно написано в немецком городке Гейдельберге, в котором много лет назад начинались трогательные и нежные отношения двух любящих сердец — Александра Порфирьевича и Екатерины Сергеевны. Бородин писал:

«Никогда еще я так далеко не уезжал от тебя, и, кажется, никогда ты мне не была так близка, как теперь. Пойми только: я в Гейдельберге!!! Еще по дороге мимо меня, как в панораме, пронеслись давно знакомые берега, которые мы видели еще с тобой. Можешь думать, что я должен был перечувствовать!..

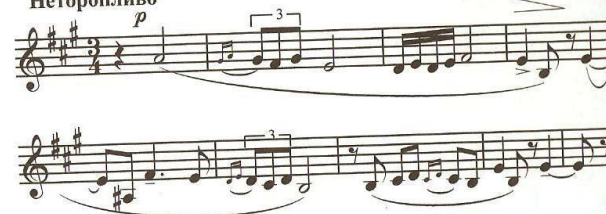
105

...Чего я не перечувствовал, пробегая те дорожки, те галереи, где мы бродили с тобой в первую пору счастья! Как бы я дорого дал в эту минуту, чтобы ты была со мной!

...После обеда я отправился прямо горною дорогой... в Вольфсбрун... Я сел против самого фонтана, где плавают форели. Вода в четыре струи стекала из волчьих мордочек, как и прежде; текла, не прерываясь, 17 лет. Вот уж буквально можно сказать: как много воды утекло с тех пор... Не берусь описать всех ощущений, которые я пережил, сидя перед фонтаном и упорно глядя на бегущую воду, мерно, однообразно, без конца падавшую в бассейн...

Господи! Сколько я пережил! Какая это была смесь счастья и горечи!..»

Неторопливо

- Спой главную мелодию Ноктюрна из Квартета № 2 А. Бородина.
- Какие свойства подчеркивают лирический, поэтически-созерцательный строй этой мелодии?
- Послушай Ноктюрн целиком. Проследи за развитием чувств и эмоциональных состояний в этой музыке. Какие чувства она вызывает у тебя?

Е. С. Бородина

• Вслушайся, как естественно тема переходит от одного инструмента квартета к другому. Передай движением руки, как бы играя на виолончели, звучание этого самого низкого инструмента квартета.

• Какие принципы развития в Ноктюрге имеют важное значение — повтор, контраст, вариационность? Как форма Ноктюрна отражает творческий замысел композитора?

• Подбери слова, наиболее точно передающие образ этой музыки:

тишина	порыв
покой	томление
созерцательность	трепетность
страстность	
нега	
восторг	
нежность	

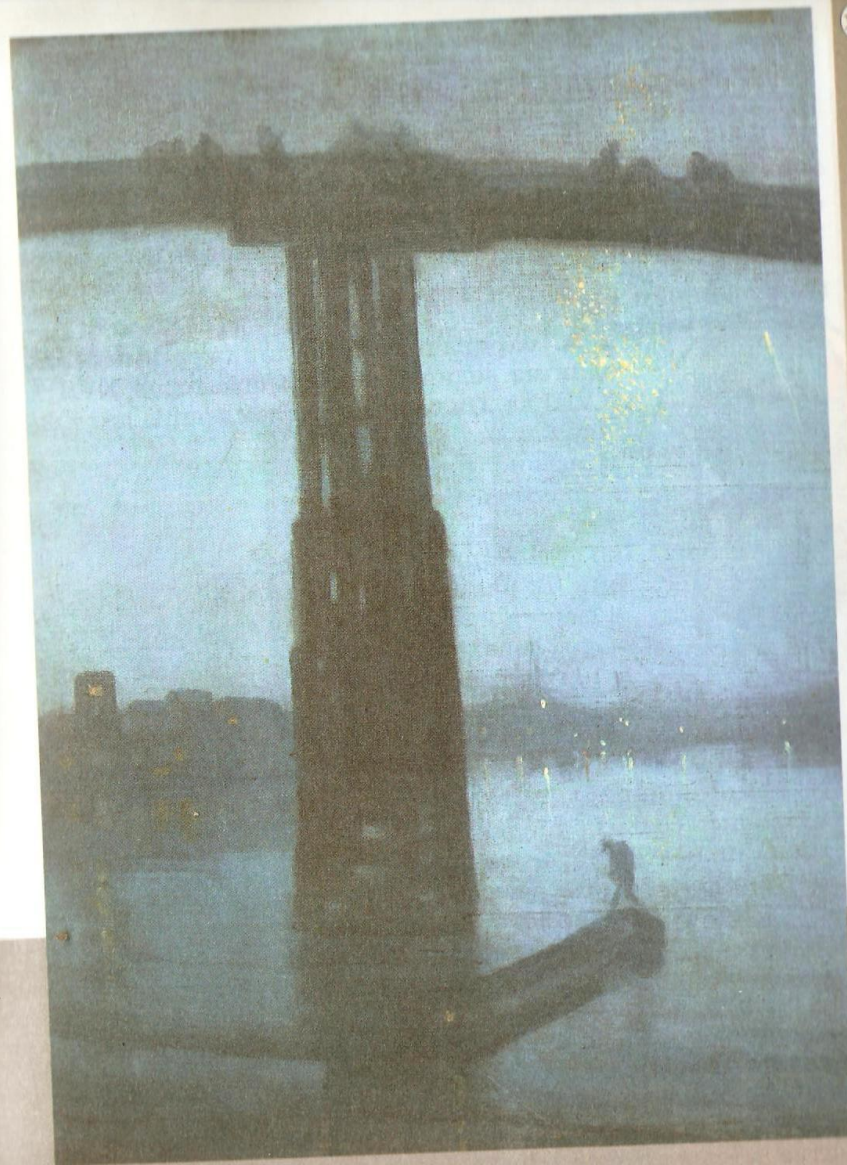
квартет
ноктюрн

Картинная галерея

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Ф. Тютчев

- Какой из картин наиболее созвучно душевное состояние лирического героя Ноктурна А. Бородина?
- Послушай два ноктурна и определи, какой из них принадлежит русскому композитору П. Чайковскому, а какой – польскому композитору Ф. Шопену. По каким особенностям данных сочинений можно определить стиль этих композиторов?

Инструментальный концерт

«ВРЕМЕНА ГОДА»

О Боге нам гласит времен круговращенье,
О благи Его — исполненный Им год.
Творец! Весна — Твоей любви изображенье...
Дж. Томсон (перевод В. Жуковского)

А. Вивальди

Антонио ВИВАЛЬДИ (1678 – 1741) – скрипач-виртуоз, дирижер и педагог, один из величайших композиторов XVII – XVIII вв. Он был создателем жанра *инструментального концерта*. Известно около 450 его концертов. Стиль барокко был характерен для эпохи, в которую жил и творил Вивальди. Драма в музыке, контраст между хором и солистом, голосами и инструментами поражали публику: насыщенность сменялась спокойствием, нежность – мощью, соло прерывалось оркестром.

В композициях концертов Вивальди чередовались сольные и оркестровые части. Принцип контраста определял трехчастную форму концерта: 1-я часть – быстрая и энергичная, обычно без медленного вступления; 2-я – лирическая, певучая, более скромная по размерам; 3-я – финал, подвижный, блестящий.

Вершиной творчества Вивальди является цикл «Времена года», который объединил четыре концерта для солирующей скрипки и струнного оркестра. В них развитие музыкального образа основано на сопоставлении звучания скрипки соло и tutti оркестра — в переводе с итальянского означает *все*. В этих концертах музыка точно следует за образами стихотворных

сонетов, которыми композитор раскрывает содержание каждого из концертов цикла: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Предполагается, что сонеты написаны самим композитором.

В XIX в. соединение музыки со словом, с определенным сюжетом стало основой так называемой программной музыки, даже программных симфоний.

контраст темп
рефрен
эпизоды
форма

Цикл концертов «Времена года» — программное сочинение, в основе которого лежат, как уже говорилось, стихотворения (сонеты) самого композитора.

Прочитай переводы сонета Вивальди, который стал программой первого из концертов цикла — «Весна».

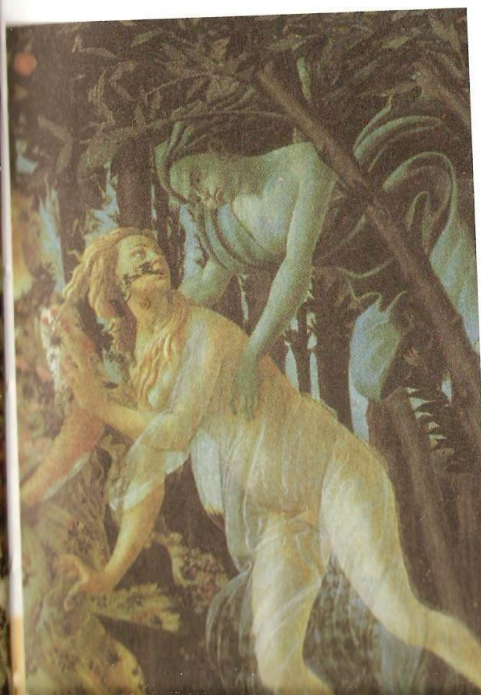
Ушла весна,
веселые птички приветствуют ее своим пением,
ручейки бегут, журча.
Потом покрывается темными тучами,
грозы и гром
уже весну возвещают.
Снова возвращаются птички
своим сладостным песням.
Все — на цветущей лужайке,
идет шелест дубрав
и пастушок
с верной собакой рядом.
И звуки пастушьей волынки
играют нимфы.

Перевод М. Иванова-Борецкого

1. Весна грядет! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Как благовест, звучит небесный гром.
Но быстро вдруг набегают бархатные тучи,
Иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в пространстве голубом.
2. Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грез.
Спит пастушок, за день устал,
И тявкает чуть слышно пес.
3. Пастушеской волынки звук
Разносится гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

Перевод В. Григорьева

- Послушай концерт «Весна». Какие чувства выражает эта музыка?
- Какой из двух переводов, по твоему мнению, точнее и полнее раскрывает музыкальный образ концерта?
- Как звучит главная мелодия 1-й части концерта? Как ее можно назвать?
- Вслушайся в пассажи скрипки и сопоставь их с записью мелодической линии. Что напоминает графика мелодии?
- Что композитор изобразил в эпизодах? Как он средствами музыки передал пение птиц, журчание ручейков, «легкое дуновение зефира», вспышки молний?
- В какой форме (рондо, вариации) написана 1-я часть концерта? Какую роль играют принцип контраста, образительные эпизоды?
- Почему сегодня часто исполняется эта музыка, написанная три века назад?
- Выполни задание в творческой тетради.

«Итальянский концерт»

Не ручей — море ему имя!
Л. Бетховен

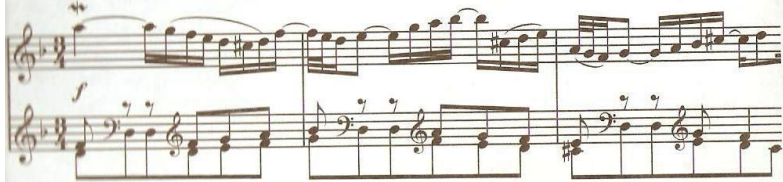
Любая баховская тема, — все равно, выражает ли
она радость или скорбь, — звучит возвышенно.

А. Швейцер

И-С. Бах — современник А. Вивальди. И хотя он никогда не выезжал из своей страны, среди его произведений есть «Итальянский концерт», написанный для клавира. Так зывали в XVII — XVIII вв. клавишные инструменты — навикорд, клавесин, фортепиано. Бах использовал опыт итальянских мастеров сольного скрипичного концерта и заимствовал характерные приемы развития музыки в концерте: секчастное строение, контраст движения (быстрое — медленное — быстрое); контраст ладовой окраски (мажор — минор — мажор).

Энергии движения, жизнерадостной устремленности 1-й части «Итальянского концерта» противопоставляется певучая мечтательность 2-й части, которая напоминает протяжную, печальную, чисто итальянскую мелодию.

Не спеша

113

- Послушай фрагменты 1-й и 2-й частей «Итальянского концерта» И.-С. Баха. Представь себе, как может звучать 3-я часть — финал концерта.
- Вспомни музыку концерта А. Вивальди «Весна». Как прием сопоставления звучания скрипки-соло и всего оркестра Бах применил в «Итальянском концерте» для клавира?
- Вслушайся в мелодию и аккомпанемент «Итальянского концерта». Какой оркестровый инструмент мог бы вести мелодию, а какие инструменты — аккомпанирующие голоса?

Космический пейзаж

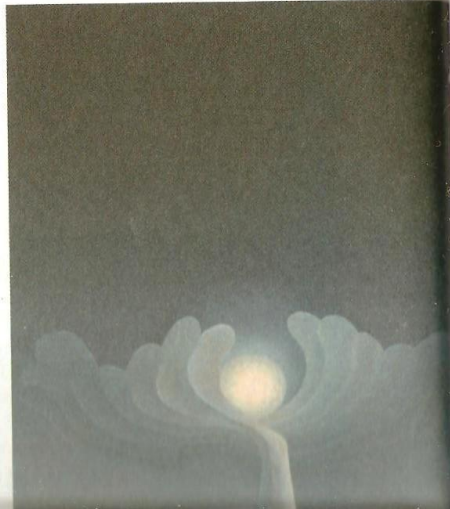
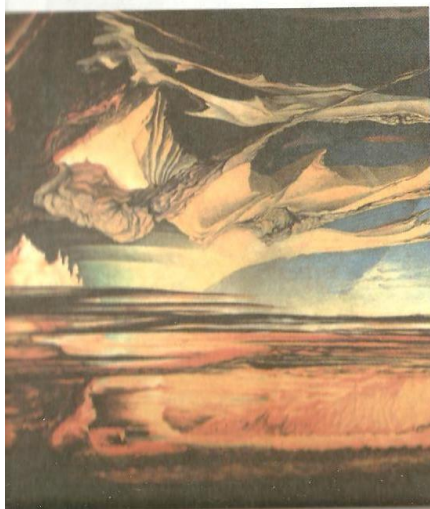
Мы видим, мы слышим,
Как светят нам солнца,
Как дышат нам блики
Нездешних миров...

К. Бальмонт

Человека издавна влекли к себе высокое небо, далекие звезды, загадочные дали космоса, Вселенной. Уже в древности русский народ мечтал о полетах, и потому в сказках возникали образы Бабы-яги, которая летала на помеле и в ступе, Ивана Царевича, парящего на ковре-самолете, Иванушки-дурачка – на Коньке-Горбунке.

Начиная с XIX в. о полетах на другие планеты, пришельцах из космоса, космических войнах рассказывали писатели-фантасты Ж. Верн, Г. Уэллс, А. Белаяев, И. Ефремов, братья Стругацкие и др. А в XX в., 14 апреля 1961 г., в космос был запущен первый космический корабль с человеком на борту. Им был наш соотечественник летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Воображение композиторов, писателей, художников не могло остаться равнодушным к чарующим красотам звездного неба. Какая же она, музыка космоса, музыка других миров?

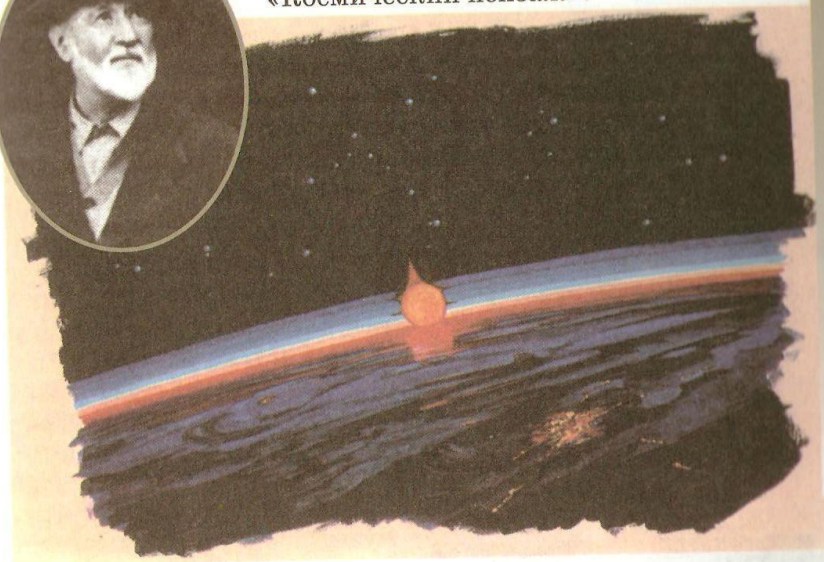

Ч. Айвз

Вот как услышал ее еще в начале XX в. американский композитор Чарльз АЙВЗ (1874 – 1954), написавший оркестровую пьесу, которую так и назвал – «Космический пейзаж».

115

Очень, взволнованно, с воодушевлением

- Послушай пьесу «Космический пейзаж». Есть ли в музыкальной ткани этого сочинения повторяющаяся несколько раз интонация? Запомнилась ли она?
- Спой эту интонацию. В чем ее выразительность и изобразительность?
- Сколько «действующих лиц» (смысловых пластов) в этом сочинении? Как музыкальный язык пьесы помогает услышать диалог разных эмоциональных состояний?
- Представь себе такую ситуацию: струнные инструменты оркестра рисуют образ неизвестной планеты, деревянные духовые – образ космонавтов-исследователей. В каком взаимодействии находятся эти образы? Что их различает? Какими средствами композитор подчеркивает контраст образных сфер?
- В заключительном варианте композитор назвал это оркестровое сочинение так: «Вопрос, оставшийся без ответа». Как ты думаешь, почему?
- Попытайся после знакомства с музыкой Ч. Айвза разъяснить смысл высказывания русского ученого и поэта М. В. Ломоносова: «Открылась бездна, звезд полна; / Звездам числа нет – бездне дна...»

**выразительность
изобразительность
тембры**

«Быть может, вся природа – мозаика цветов?»

Быть может, вся природа – мозаика цветов?
 Быть может, вся природа – различность голосов?
 Быть может, вся природа – лишь числа и черты?
 Быть может, вся природа – желание красоты?
 К. Бальмонт

Э. Н. Артемьев

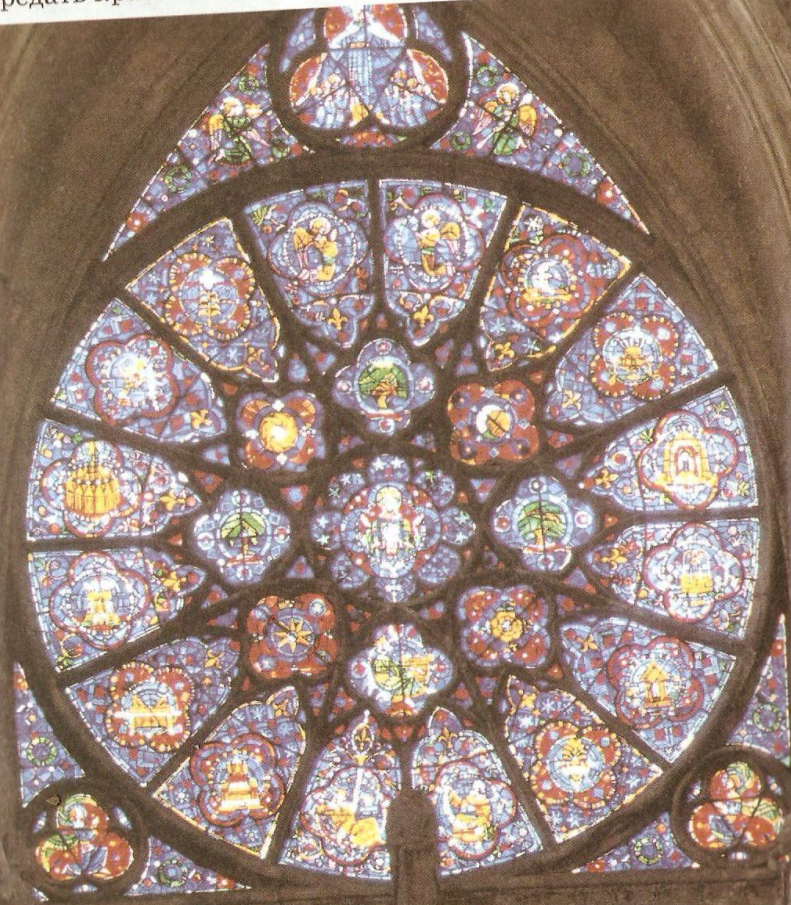

С появлением электромузыкальных инструментов, синтезаторов, компьютеров значительно расширились возможности создания музыки, в которой композиторы запечатлевали образы других, внеземных цивилизаций.

Композитор Эдуард Николаевич АРТЕМЬЕВ (р. 1937) – наш современник. В своем творчестве он обращается к разным сторонам жизни. Есть у него произведения, в которых он создает образы Вселенной, используя при этом новые краски, тембры и ритмы музыки. Широко известны его композиции к фильмам режиссеров А. Тарковского («Солярис», «Сталкер»), Н. Михалкова («Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник») и др.

Одно из произведений Э. Артемьева называется «Мозаика». Слово *мозаика* в переводе с латинского означает *посвященное Музам*. В изобразительном искусстве мозаика – это изображение или орнамент, составленные из простейших цветных элементов – кусочков разноцветных натуральных камней, стекла (смальты), керамики, дерева или других материалов.

«Мозаика» Э. Артемьева написана для синтезатора – современного музыкального инструмента, акустические возможности которого настолько уникальны, что позволяют передать красочность и гармонию Вселенной.

- Послушай фрагмент «Мозаики» Э. Артемьева. Какие образы нарисовал композитор в своем произведении? Как ты думаешь, почему оно называется «Мозаика»?
- Какие картины возникают в твоём воображении под воздействием этой музыки?
- Какие особенности музыкального языка этого произведения помогают почувствовать его современность?
- Прочитай эпиграф к этому развороту. Как ты понимаешь его смысл?

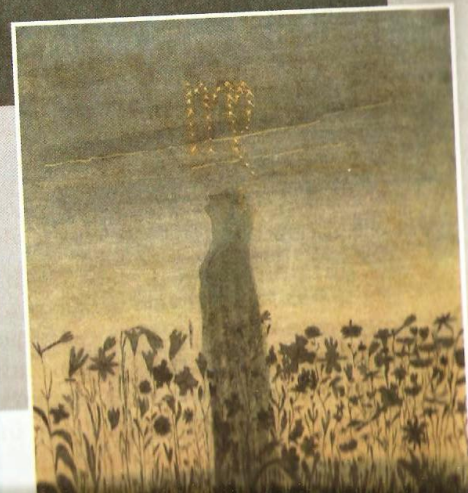
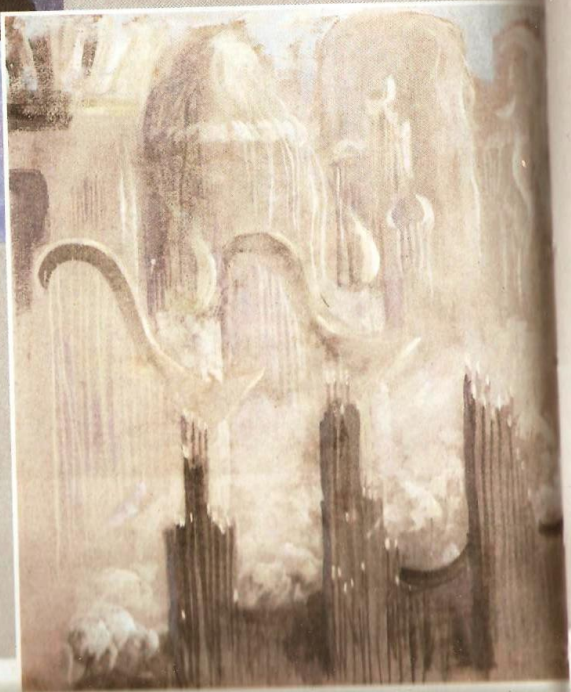
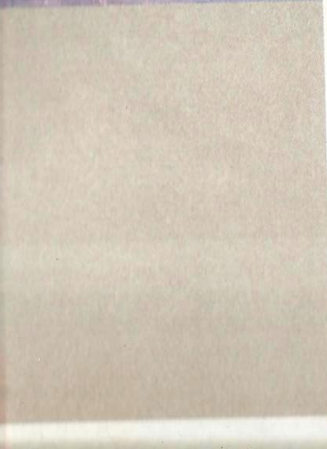
синтезатор
 колорит
 гармония

Картинная галерея

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно хочешь ты
Отыскать ее начало.

Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, — человечно.
А. Фет

• Рассмотрите картины литовского композитора и художника М. Чюрлениса. Представьте себя композитором, сочиняющим музыку под впечатлением от этих картин. Запишите в творческую тетрадь свои размышления о возникающем у тебя образе произведения.