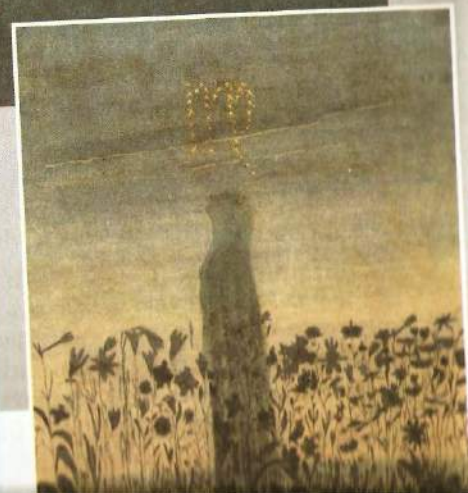

Картинная галерея

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.

БРАЗЫ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

«Метель».

Музыкальные иллюстрации к повести
А. С. Пушкина

«ТРОЙКА»

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

В. Жуковский

В. Свиридов

Музыкальные иллюстрации Георгия Васильевича СВИРИДОВА (1915 — 1998) к повести А. Пушкина «Метель» широко известны слушателям не только в России, но и во всем мире. Эта музыка пронизана интонациями русской песенности, танцевальности и маршевости. Она не только воссоздает колорит пуш-

инской эпохи, но и раскрывает мир чувств и переживаний героев небольшого литературного произведения.

Эти два шедевра русской культуры отделены друг от друга небольшим промежутком времени, который измеряется почти ста пятьюдесятью годами. События в повести Пушкина происходят в начале XIX в., в 1811 — 1812 гг., в период войны русского народа с армией Наполеона.

Прочитай повесть «Метель». Определи этапы развития ее действия. Почему эту повесть А. Пушкин назвал «Метель»? Какие события сопровождают развитие в повести?

Какие чувства, переживания главных героев повести — Марьи Гавриловны, Владимира, Бурмина — описывает Пушкин?

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести «Метель» — это взгляд нашего современника на Россию XIX в. Музыка языка семи пьес для симфонического оркестра впитала в себя разнообразные интонации и ритмы пушкинского времени и выразила их в зарисовках природы («Тройка», «Весна и осень», «Пастораль»), бытовых танцах («Вальс»), ро-

мансах («Романс»), маршах («Военный марш»), сценах из жизни действующих лиц повести («Венчание»).

Открывает цикл музыкальных иллюстраций пьеса «Тройка». Прежде чем послушать эту музыку, прочитай два эпизода из повести.

Рассказ автора:

...Едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту до рогу занесло; окрестность исчезла в мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и напуганно хотел снова попасть на дорогу, лошадь ступала наудачу и проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались... Владимир ехал по полю, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихла, небо не прояснялось.

Рассказ Бурмина:

Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смолотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою... Берега были занесены... Буря не утихла...

С движением

С движением

- Спой главные мелодии первой пьесы музыкальных иллюстраций Свиридова — «Тройка». Какими чертами наделил композитор эти мелодии?
- Послушай пьесу «Тройка». Как ты думаешь, чем вступление по своему характеру отличается от первой темы пьесы? Что хотел передать композитор в этой музыке?
- Какими приемами развития Г. Свиридов достигает драматизма звучания пьесы? Использует ли композитор для развития главного образа пьесы — от спокойной, неторопливой первой темы до драматически насыщенного звучания второй?
- В какой форме написана эта пьеса?
- Какое известное тебе стихотворение А. Пушкина может послужить литературным аналогом этой пьесы?

выразительность
изобразительность
приемы развития

«ВАЛЬС»

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезала. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!... Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?.. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством...», — пишет А. Пушкин в повести «Метель».

Хотя в повести нет описания бала, но рассказ о восторженном отношении женщин к воинам-победителям дал повод Г. Свиридову для создания образа бала в своих музыкальных иллюстрациях. Этот образ композитор воплотил в одном из самых любимых и популярных жанров музыки — вальсе.

- 123
- Послушай «Вальс». Какие картины рисует твое воображение?
  - Вспомни, сколько мелодий получают свое развитие в музыке «Вальса». Почему композитор не ограничился развитием лишь одной мелодии?
  - Спой эти мелодии и сравни их друг с другом. Какие образы они характеризуют? С помощью каких выразительных средств?
  - В какой форме написан «Вальс»? Влияет ли композиция «Вальса» на характер развития образа бала?
  - Представь себя дирижером оркестра, который играет на балу, и продирижируй началом «Вальса». Постарайся движениями рук передать контраст вступления и первой темы вальса.

В темпе вальса

вальс
форма

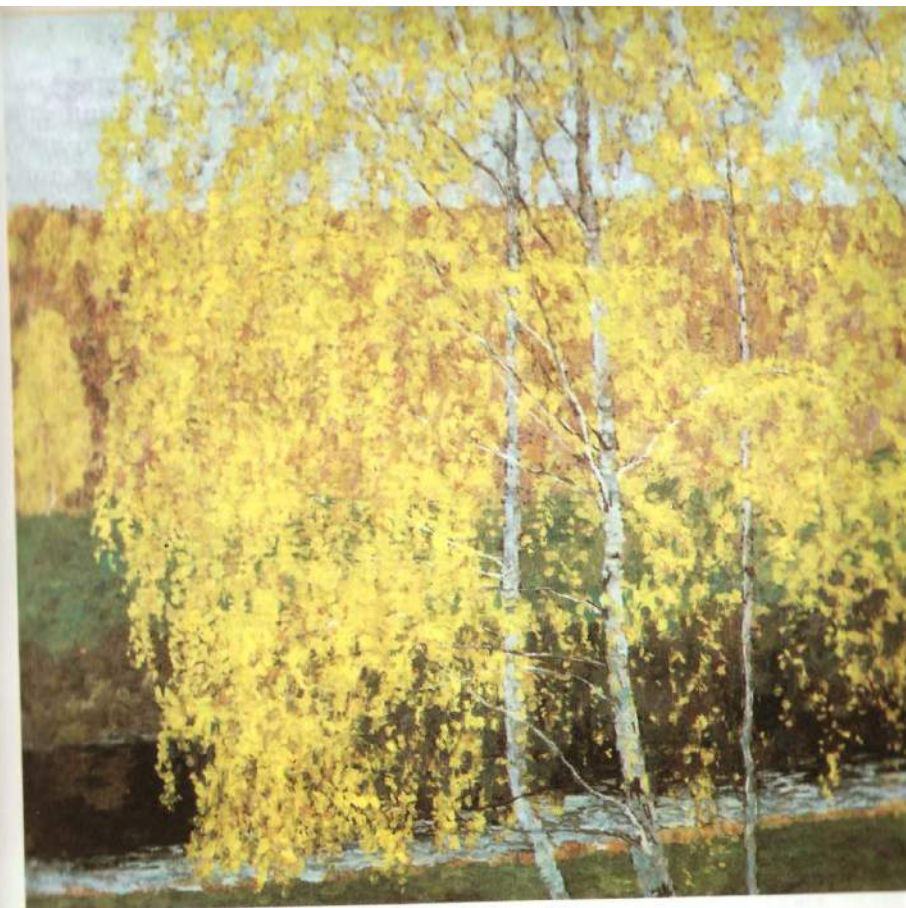

«ВЕСНА И ОСЕНЬ»

В повести А. Пушкина читатели смогут найти лишь несколько фрагментов, в которых писатель рисует природу во время метели. Образы полей, реки, дороги, рощи, родных русских пейзажей, занесенных снегом, усиливают эмоциональное состояние героев — безысходность и тоску Владимира, тревожное ожидание Марьи Гавриловны, безрадостство Бурмина.

Г. Свиридов вводит в свои музыкальные иллюстрации к повести одухотворенные зарисовки природы: «Весна и осень», «Пастораль», которые не только вносят в развитие действия лирический оттенок, покой, но и усиливают драматизм чувств и переживаний действующих лиц.

Подвижно

Медленно, но не слишком

- Спой мелодии «Весны и осени». Сравни их друг с другом. Что в них общего? Что их отличает друг от друга?
- Послушай эти лирические пейзажные зарисовки в звучании оркестра. Какие чувства вызывает у тебя эта музыка? Сравни музыкальный язык двух пьес: сходен он или контрастен?
- Как тембры инструментов оркестра, ладовая окраска подчеркивают весенний и осенний колорит музыки?
- Какие выразительные и изобразительные элементы использованы композитором в этих зарисовках?
- Сравни музыкальный язык пьес с живописным языком картин.

сходство
контраст
лад
тембр

Одну из пьес музыкальных иллюстраций Г. Свиридов назвал «Романс». Внимательные читатели пушкинской «Метели» вряд ли вспомнят ситуацию, в которой кто-либо из главных героев пел романс. Чутко следуя вкусам того времени, стремясь приблизиться к чувствам современников поэта, композитор вводит в свой цикл романс без слов.

В «Романсе» точно воспроизведены интонации, ритмы, сопровождение любимого жанра городского музицирования той поры. Композитор не только использует характерные особенности музыкального языка романсов XIX в., но и, уловив их привлекательность для слушателей, насыщает музыку глубокими чувствами, что помогает лучше понять характеры главных героев повести.

Не спеша

Не у - хо - ди, по - будь со мною, здесь так от - рад - но, так свет - ло.

Медленно

- Послушай романс «Побудь со мною» Н. Зубова. Сравни интонации этого романса и «Романса» Г. Свиридова. Что в них общего?
- Послушай «Романс» Г. Свиридова. По интонациям диалога, беседы, разговора определи, музыкальные портреты каких героев рисует эта пьеса.
- «Романс» в музыкальных иллюстрациях — это воспоминание о безвременно ушедшем из жизни Владимире, мечты о несостоявшемся счастье или...?
- В какой форме написан «Романс»? Почему в кульминации пьесы проведение главной темы композитор поручает трубе?
- Вспомни известные тебе старинные романсы и романсы русских композиторов. Какой из них созвучен по настроению образному строю «Романса» Г. Свиридова?

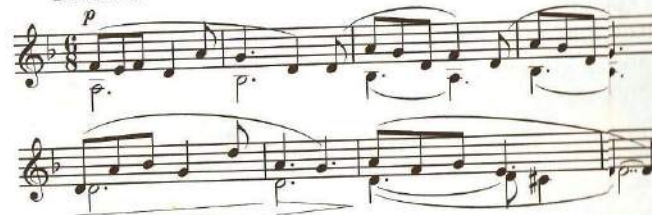
романс
диалог
интонаций
форма
тембр

В повести «Метель» можно найти еще одно короткое упоминание о природе, на фоне которой происходит объяснение между Марьей Гавриловной и Бурминым: «Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящую героиню романа».

Пастораль (pastoralis) в переводе с латинского означает *пастушеский*. Это музыкальное произведение, рисующее сцены безмятежной сельской жизни, картины природы.

Г. Свиридов расширил значение этого жанра в своих музыкальных иллюстрациях, наполнив пьесу, названную «Пастораль», трепетным человеческим чувством.

Не спеша

- Спой главную мелодию «Пасторали» и послушай пьесу в исполнении симфонического оркестра. Какое эмоциональное состояние передает эта музыка? Какому герою повести А. Пушкина «Метель» созвучна эта пьеса?
- Тембры каких инструментов помогают композитору создать лирический образ пьесы? Какой принцип развития образа использует Г. Свиридов в «Пасторали»?
- Вспомни знакомые тебе произведения пасторального характера русских и зарубежных композиторов и запиши их названия в творческой тетради.
- Назови лирические вокальные сочинения, рисующие природу. Спой их главные мелодии и сравни друг с другом. Каково основное свойство пасторальной музыки?

пастораль

«ВОЕННЫЙ МАРШ»

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: ... тирольские вальсы и арии... Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные орденами... Время незабвенное! Время славы и восторга! Как больно билось русское сердце при слове *отечество!*»

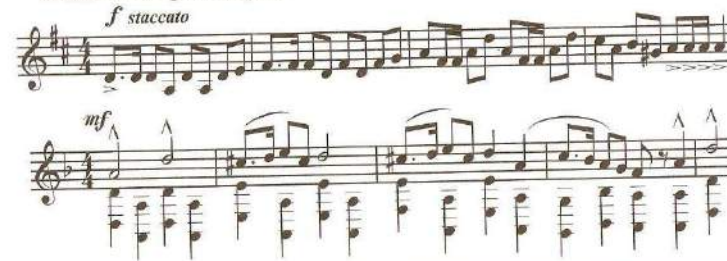
Как описана в повести «Метель» победа над Наполеоном. В другом сочинении А. Пушкина — в романе «Евгений Онегин» звучат такие слова:

Красно ждал Наполеон,
 Сладким счастьем упоенный,
 Молвила коленопреклоненной
 Мочами старого Кремля:
 Не пошла Москва моя
 К нему с повинной головою.

В двух пьесах музыкальных иллюстраций Г. Свиридова — «Военный марш» и «Вальс» — ярко передана атмосфера торжества, подъема патриотических чувств народа России. Эта музыка косвенно связана с характеристиками главных героев повести: и Владимир, и Бурмин были участниками Отечественной войны 1812 г.

В темпе быстрого марша

- Послушай «Военный марш». Какими интонациями насыщена эта музыка?
- Какое выразительное значение имеет вступление к маршу?
- Сравни по нотной записи две мелодии марша. Что их роднит? Что различает?
- В какой форме написан «Военный марш»? Каким образом такая композиция подчеркивает значимость образных характеристик марша?

военный марш
контраст образов
форма

«ВЕНЧАНИЕ»

Описание сцены венчания завершает повесть А. Пушкина «Метель». Бурмин с раскаянием рассказывает Марье Гавриловне о своей жестокой шутке:

...Буря не утихла; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь... Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви... Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку одняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали... Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти... Я повернулся, вышел из церкви... бросился в кибитку и закричал: «пошел!»

...Не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой танции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе... так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его за руку; — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

• Послушай пьесу «Венчание». Какой образ создает эта музыка? Почему композитор заканчивает цикл именно этой иллюстрацией?

• Каков план развития в пьесе? Какому замыслу композитора он соответствует? Почему Г. Свиридов использует в «Венчании» прием полифонического перелетения голосов?

• Почему пьеса заканчивается звучанием струнных инструментов, напоминающим церковное песнопение, а минорная окраска в конце сменяется светлым мажорным аккордом?

• Выполни задание в творческой тетради.

гомофония
полифония

«НАД ВЫМЫСЛОМ СЛЕЗАМИ ОВОЛЮЮСЬ»

131

Музыкальные иллюстрации — симфонические пьесы Г. Свиридова — не только запечатлели образы пушкинской повести «Метель», но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл. Отказавшись от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в самостоятельное сочинение. Яркость и убедительность образов музыки Свиридова сделали возможной их вторую жизнь в кино, в концертном зале, в музыкальном театре — на эту музыку был поставлен балет.

• Послушай музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель».

• Подумай, какие события повести хотел подчеркнуть, усилить, насытить эмоциями и чувствами Г. Свиридов? Какие черты характеров героев повести раскрывает композитор в своей музыке?

• Какие пьесы из музыкальных иллюстраций можно отнести к лирическим, а какие к драматическим образам?

лирические образы
драматические образы

СИМФОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

Написанная музыкой наука
О людях, что вокруг,
и обо мне.
В. Семернин

Образы симфонической музыки, часто не связанные с каким-либо сюжетом или программой, раскрывают перед слушателями многообразие жизненных явлений, переживаний не только одного человека, но и целых поколений. Сложен внутренний мир человека. И к какой бы симфонической музыке прошлого или настоящего времени мы ни обратились, в центре ее содержания — человек, его отношения с окружающим миром, подчас сложные и противоречивые, его нередко особый взгляд на мир, на самого себя.

Богатейшие возможности симфонического оркестра: разнообразие тембров и звуковых красок, способность соединить самые разные по характеру мелодии, темы, музыкальные образы в едином гармоничном звучании — позволяют симфонической музыке рассказать о сложном и интересном внутреннем мире человека, о его сомнениях и переживани-

ях, передать смену настроений — от грусти к радости, от сомнений к уверенности.

Понять инструментальную, симфоническую музыку, где нет ни слов, как в песне или романсе, ни декораций, костюмов и действующих лиц, как в опере, помогает знание законов, принципов, приемов *музыкального развития*.

Напомним, что основной принцип развития, построения музыкальной формы — *сходство и различие*. Ярким приемом симфонического развития становится *контраст*: контраст-сопоставление или контраст-столкновение (конфликт) музыкальных тем-образов.

- В чем проявляется действие принципа сходства и различия, принципа контраста в музыке и в других видах искусства: в поэзии, в живописи, в архитектуре, в дизайне? Можно ли наблюдать действие этого принципа в жизни, в окружающем нас мире, в поступках людей?
- Обрати внимание на композиции картин французских художников А. Матисса и П. Сезанна. Какую роль играет контраст в картине А. Матисса? Что ты можешь сказать о художественных образах картин? В какой из них возникает единый образ?
- Послушай фрагменты известных тебе симфонических произведений разных композиторов и вспомни имена их создателей. Какие образы созданы их творцами? Есть ли среди них образы эпические, лирические, драматические? Как они взаимодействуют?

«В печали весел, а в веселье печален»

Какая глубина, какая смелость и какая стройность.

А. Пушкин

3. А. Моцарт — великий австрийский композитор, который писал музыку в самых разных жанрах. Моцартом были написаны оперы, среди которых «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», симфонии, концерты для различных инструментов и симфонического оркестра, сонаты для фортепиано, заупокойная месса — «Реквием».

К наиболее популярным произведениям во всем мире относится Симфония № 40 соль минор. Ее постоянно исполняют и исполняют оркестры под управлением прославленных дирижеров разных стран, открывая в ней что-то свое, неповторимое.

«Каждая нота в ней — чистое золото, каждая часть ее — это клад», — писал о Симфонии № 40 немецкий композитор-романтик XIX в. Р. Шуман. «Вся симфония — словно образ самого Моцарта, устремленного в будущее», — так отзывался о ней современный отечественный композитор Д. Кабалевский. Что же привлекает нас в музыке Моцарта? Его мастерство, богатство мелодического дара, способного выразить гармонию мира, в котором в единстве существуют добро и зло, свет и мрак, счастье и горе, радость и печаль... В слиянии контрастов в едином, внутренне противоречивом целом — загадочность, непостижимость и глубина музыки Моцарта.

Умеренно скоро

скрипки

Умеренно скоро

дер.духовые

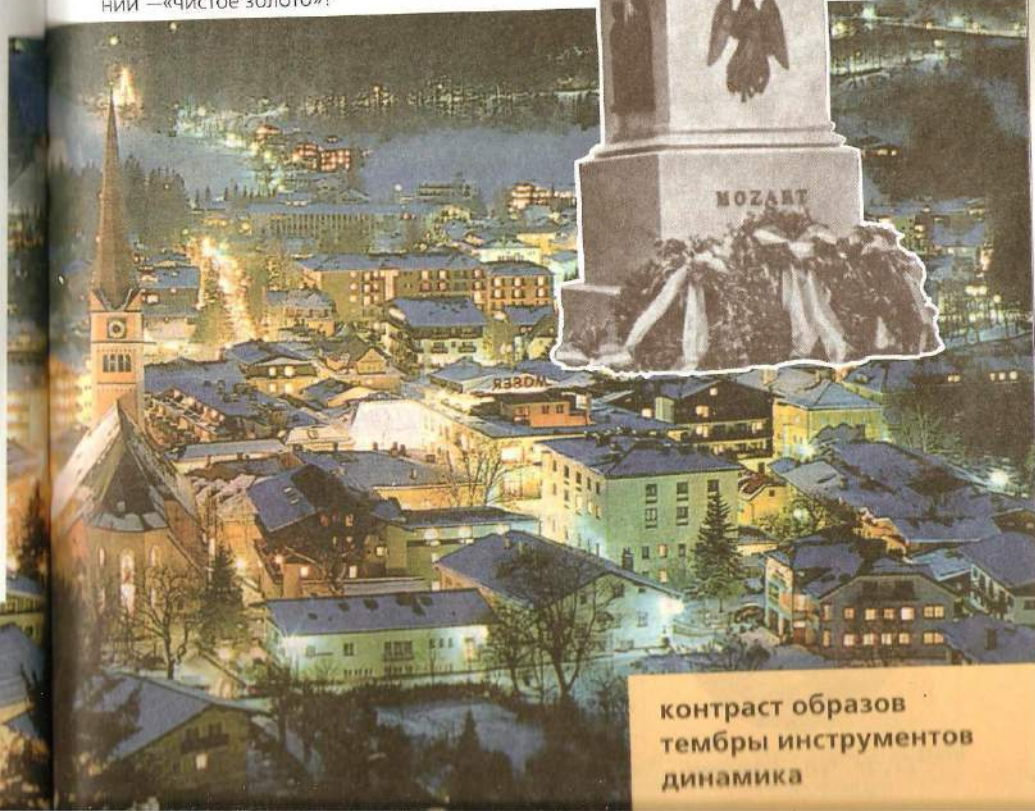
струнные

• Напой две основные темы 1-й части Симфонии № 40 Моцарта. Послушай всю часть.

• Какой образ преобладает в музыке этой части? Какие эмоциональные состояния передает каждая из тем: трепетность, нежность, взволнованность, беспокойство, энергичность, серьезность, строгость, собранность, мягкость, лукавство, песенность, танцевальность?

• Послушай 4-ю часть Симфонии — финал. Сравни образы 1-й и 4-й частей. Какой образ композитора возникает у слушателей при восприятии музыки Симфонии?

• Что имел в виду Р. Шуман, когда сказал, что каждая нота в Симфонии — «чистое золото»?

контраст образов
тембры инструментов
динамика

Связь времен

Из всех великих композиторов я наиболее нежную любовь питаю к Моцарту.

П. Чайковский

В.-А. Моцарт

«По временам мне казалось, что я живу в XVIII в. и что дальше Моцарта ничего не было... По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим действительно».

В знак восхищения Моцартом Чайковский создает сочинения в жанрах, распространенных в XVIII в., иногда сознательно приближаясь к стилю Моцарта, иногда — используя темы его произведений.

П. И. Чайковский

Обратившись к жанрам оркестровой сюиты, струнного квартета, Чайковский воскрешает традиции ансамблевого музицирования. Для широкого круга любителей музыки предназначены и фортепианные пьесы из «Детского альбома», пронизанные общительными песенно-танцевальными мелодиями.

В дневнике Чайковского можно прочитать такие записи:

«Играл Моцарта и восхищался. Мысль о сюите из Моцарта... Мне кажется, что этой

сюите, благодаря удачному выбору вещей и новости характера (старина в современной обработке), предстоит большая будущность...»

Подлинным памятником великому композитору стала оркестровая сюита №4, («Моцартиана»), включающая четыре пьесы В.-А. Моцарта, инструментованные П. Чайковским.

«Об этой музыке норвежский композитор Э. Григ написал: Русский композитор Чайковский с тонким умением и с большим тактом собрал часть... хоровых и фортепианных вещей Моцарта в одну оркестровую сюиту, облеченную в современную инструментовку... Против такой модернизации старинного мастера, модернизации, предпринимаемой для проявления чувства восхищения, возразить ничего нельзя».

Для кульминации «Моцартианы» Чайковский выбрал хоровую молитву Моцарта «Ave, verum». Она стала 3-й частью этого сочинения.

Медленно
p

A - ve, a - ve ve - rum cor - pus,
na - tum de Ma - ri - a vir - gi - ne...

• Послушай молитву Моцарта и 3-ю часть «Моцартианы» Чайковского. В чем проявляется родство музыки Моцарта и Чайковского?

• К какому направлению музыкального искусства — классике или современности — относится трактовка Чайковским музыки Моцарта?

• П. Чайковский писал: «Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту... Он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете». Как ты думаешь, почему такое могло произойти?

• Почему мелодии классических произведений привлекают внимание современных интерпретаторов, джазовых и рок-музыкантов?

сюита
обработка
интерпретация
трактовка

ПРОГРАММНАЯ УВЕРТЮРА

Увертюра «Эгмонт»

Лишь тот достоин счастья и свободы,
кто каждый день за них идет на бой.

И.-В. Гёте.

Л. Бетховен

Увертюра — это музыка, которая открывает оперу, драматический спектакль, кинофильм.

С именем немецкого композитора Людвига ван БЕТХОВЕНА (1770 — 1827) связано рождение нового симфонического жанра — *программной увертюры*. Созданные как музыкальные вступления к театральным спектаклям, увертюры Бетховена обрели жизнь самостоятельных симфонических произведений.

Во всем мире хорошо известна увертюра Бетховена к трагедии Гёте «Эгмонт». Темой трагедии послужила борьба народа Нидерландов (современной Голландии) за независимость против испанского владычества в XVI в. Граф Эгмонт возглавил восстание, которое было жестоко подавлено испанским правителем герцогом Альбой, а Эгмонт был брошен в тюрьму и приговорен к смерти.

Увертюра «Эгмонт» Бетховена сочинена в сонатной форме, развитие музыки в которой близко развитию действия в драматическом спектакле.

Открывается увертюра зловец-торжественным вступлением. В основе первой темы — ритм старинного испанского танца *сарабанды*. Мощная, суровая, гнетущая «погушь» аккордов струнных инструментов в низком регистре воплощает идею власти, создает образ жестоких завоевателей.

Сдержанно

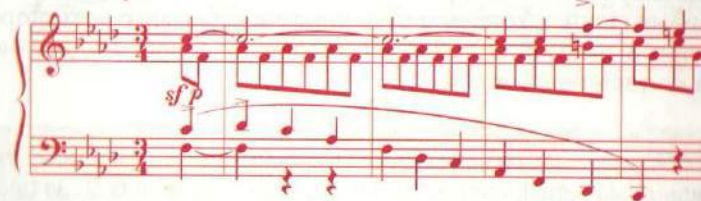

Контрастом к первой теме вступления звучит одинокая мелодия деревянных духовых инструментов, которая напоминает плач, стенания.

Из второй темы вступления постепенно рождается страстная тема борьбы, героического порыва. С этой темы начинается экспозиция увертюры.

Быстро

Во второй теме экспозиции чередуются интонации обеих тем вступления: ритм сарабанды, сохраняющий свое зловещее звучание, и интонации вздоха, горя, народного страдания. Этот острый *конфликт* лежит в основе симфонического развития увертюры.

Две темы экспозиции рисуют главные образы трагедии. К чему приведет их взаимодействие, можно узнать из следующего раздела увертюры — *разработки*.

- Спой две темы вступления к увертюре «Эгмонт».
- Послушай увертюру «Эгмонт» и проследи за особенностями развития музыки.
- Как звучит первая тема вступления в экспозиции?
- Какие интонации вступления можно услышать в начале экспозиции? Как изменился их характер?

СКОРБЬ И РАДОСТЬ

- Прочитай монолог Эгмонта из пятого действия драмы «Эгмонт» И.-В. Гёте.

О, храбрый мой народ! Богиня победы летит впереди! Как море, что твои плотины сокрушает, круши и ты тиранов злобных крепость! Топите их, гоните вон с неправедно захваченной земли!

Бой барабанов приближается.

Чу! Слышишь! Как часто эти звуки призывали меня на поле битвы и побед. Как бодро ступали мои соратники по стезе опасной доблести! Теперь и я выхожу из темницы навстречу почетной смерти. Я умираю за свободу. Для нее я жил, за нее боролся и ей в страданиях я приношу себя в жертву. <...>

Я привык стоять с копьем в руке лицом к копьям, со всех сторон окруженный грозной смертью и с удвоенной силой, с удвоенной страстью чувствовать жизнь.

Барабаны.

Враг обступает нас со всех сторон! Мечи блестят, друзья мои, смелей! Ведь дома жены, старцы, дети! За родину идите в бой! За благо высшее сражайтесь, за свободу. В чем вам пример я ныне подаю.

Барабаны. Когда он идет к двери, навстречу стражникам, занавес падает, вступает музыка и завершает пьесу победной симфонией.

Развитие музыки приводит к трагическому перелому — гибели героя и вслед за этим — к напряженному бурному нарастанию, завершающемуся мощным взрывом радостного ликования.

Яркая мажорная, огненная, торжественная музыка *коды* звучит как «победная симфония», прославляющая героизм и самопожертвование во имя свободы. Так Бетховен прочел сюжет трагедии: через смерть героя — к вольности, к свободе народа.

Быстро, с огнем

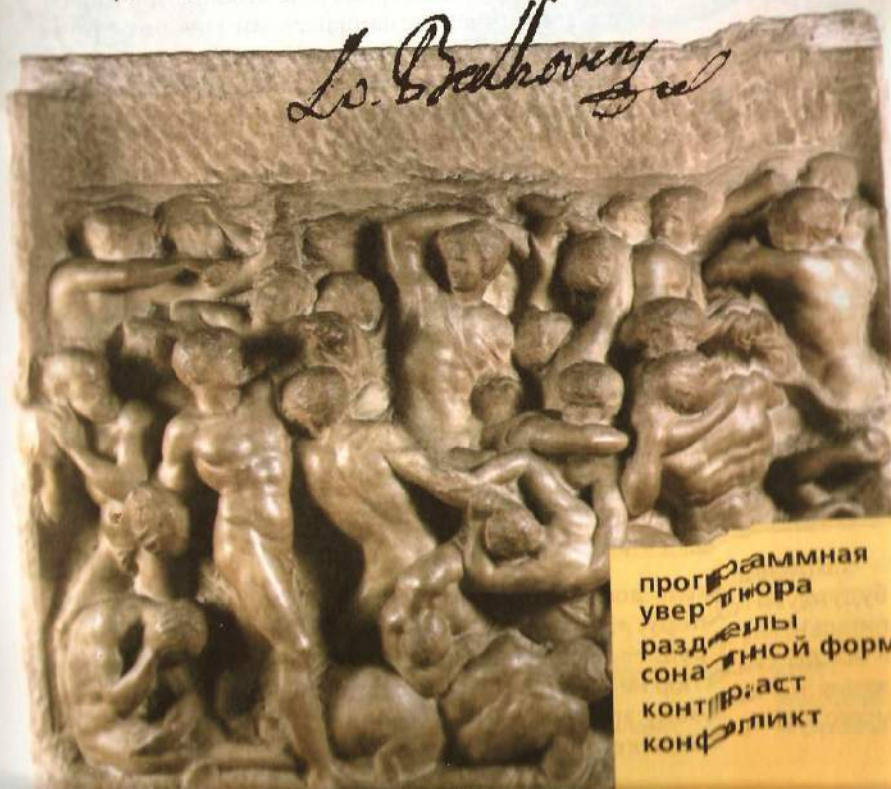

- Послушай увертюру Бетховена «Эгмонт». Проследи за развитием ее образов.
- Какие средства выразительности использовал композитор, чтобы передать момент гибели Эгмонта?
- Выполни задание в творческой тетради.
- Как композитор оркестровал увертюру? Тембры каких музыкальных инструментов характеризуют различные образы увертюры, подчеркивая их контраст?
- Спой мелодию канона Бетховена «Скорь и радость». В чем общность и различие построения музыкальных образов в песенном каноне и в симфонической увертюре «Эгмонт»?

Умеренно

L. Beethoven

программная увертюра
разделы сонатной формы
контраст
конфликт

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте...
У. Шекспир

У. Шекспир

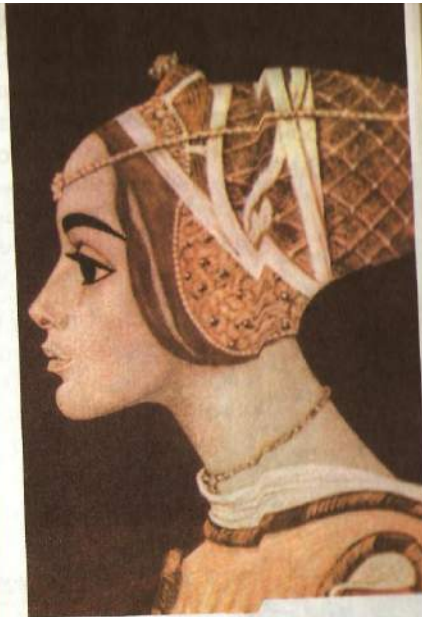
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» — одно из самых знаменитых произведений П. Чайковского. В основу программы этого симфонического сочинения было положено литературное произведение — трагедия гениального английского драматурга эпохи Возрождения Уильяма Шекспира, повествующая о любви, верности и трагической гибели двух юных героев.

О кропотливой работе композитора над созданием увертюры-фантазии говорят три ее редакции. Чайковский задумал даже сочинить оперу на сюжет трагедии Шекспира, но написал лишь сцену прощального свидания Ромео и Джульетты, основой которой послужила музыка увертюры-фантазии. После смерти Чайковского композитор С.И. Танеев закончил эту сцену и издал ее как дуэт Ромео и Джульетты.

П. И. Чайковский

Чайковский ясно представлял себе будущую оперу. «Это будет самый мой капитальный труд, — писал он своему брату Модесту Ильичу. — Как я мог до сих пор не видеть, что я как будто предназначен для положения на музыку этой драмы? Ничего нет более подходящего для моего музыкального характера... Есть любовь, любовь и любовь...»

Оживленно, очень выразительно

Оживленно

- Послушай дуэт Ромео и Джульетты из незавершенной оперы Чайковского. Каким образом композитору удалось подчеркнуть глубину и поэтичность образов двух юных возлюбленных?
- Спой главную тему дуэта Ромео и Джульетты, подчеркнув ее песенный, лирический характер.
- Какими чувствами наполнена музыка дуэта? Как композитору удалось выразить эти чувства?

дуэт
лирически
образы

Познакомимся с образами увертюры-фантазии Чайковского и трагедии Шекспира. В прологе трагедии Шекспира звучат такие строки:

Две равноуважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас события,
Ведут междуусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни.

И гибель их у гробовых дверей
Кладет конец непримиримой розни.
Их жизнь, любовь, и смерть, и, сверх того,
Мир их родителей на их могиле
На два часа составят существо
Разыгрываемой пред вами были.

Гробница
Джульетты

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» написана Чайковским в сонатной форме и имеет несколько частей — *вступление, экспозицию, разработку, репризу и коду.*

Открывает увертюру-фантазию тема одного из действующих лиц трагедии.

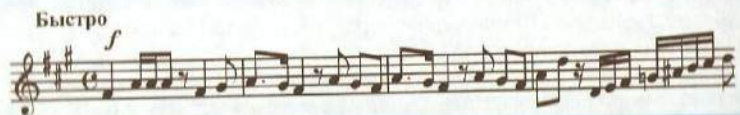
- Послушай тему вступления увертюры-фантазии.
- Портрет какого человека рисует эта музыка? Каков его характер, возраст, настроение? Можно ли по такой музыкальной характеристике определить род занятий этого человека? Что он делает — погружен в воспоминания, размышляет о чем-то или активно действует?
- Сколько раз звучит тема этого героя в оркестре? Как изменяется ее характер при повторениях? Появляются ли в ней трагические мотивы, интонации скорби, отчаяния? Какие инструменты исполняют эту тему? Звучание какого инструмента оркестра словно расчленяет повторения темы этого действующего лица трагедии?
- Почему композитор выбирает прием волнообразного развития темы во вступлении? С каким душевным состоянием героя связано такое построение вступления?
- Спой мелодию темы вступления. Какие черты этой темы раскрылись перед тобой в процессе ее исполнения?

Внимательное вслушивание в первую тему увертюры-фантазии позволяет познакомиться с одним из действующих лиц трагедии Шекспира — монахом, патером Лоренцо, от лица которого Чайковский ведет дальнейший рассказ о происходящих событиях.

- Подготавливается ли звучанием оркестра появление нового музыкального образа увертюры-фантазии?
- Спой начальные интонации следующей музыкальной темы.

- Музыка какого характера может «вырасти» из этих интонаций? Аргументируй свое мнение, обратив внимание на мелодику, ритм, силу звучания, темп, особенности тембровой окраски этой темы.
- Послушай эту тему в звучании симфонического оркестра. Какой образ создаст П. Чайковский? Какими выразительными средствами композитор добивается яркости, выпуклости, убедительности музыкального образа? Какие изобразительные элементы он вводит в звучание темы?

После вступления, которое рисует образ патера Лоренцо, следующая экспозиция — показ других образов трагедии. И первый из них — это образ борьбы, смертельной схватки, образ вражды и ненависти двух непримиримых родов — Монтекки и Капулетти.

Дом Джульетты в Вероне

- Послушай музыку увертюры-фантазии дальше. Знакома ли тебе она? Какой образ противопоставит образу вражды? Какими контрастными средствами создаст его композитор?

Нежно

струнные

- Каким образом композитор противопоставит образу вражды образ любви?
- Почему композитор использует многократные повторения этой темы?
- Обратись к нотной записи темы любви и попытайся выявить ее особенности, которые помогают композитору превратить звучание оркестра в величественный гимн красоте человеческого чувства.

Богатство чувств чуждается прикрас,
Лишь внутренняя бедность многословна.
Любовь моя так страшно разрослась,
Что мне не охватить и половины.

Растаяли в воздухе звуки чарующей мелодии. Вопросительной интонацией заканчивается первый раздел увертюры. И после короткой паузы... вновь звучит музыка. Патер Лоренцо продолжает свой рассказ — начинается новый раздел симфонического произведения — разработка.

- Послушай разработку увертюры-фантазии.
- Интонациями какой уже знакомой темы открывается этот раздел? Какой смысл вкладывает композитор именно в такое начало средней части своего произведения?
- Проследи по партитуре за развитием интонаций главной темы.

Хотя любовь их все непобедимей,
Они пока еще разделены.
Исконная вражда семей меж ними
Разрыла пропасть страшной глубины.
В ее семье Монтеки ненавидят,
В глазах родни Ромео не жених.
Когда и где она его увидит
И как спасти от ненависти их?

- Какая знакомая тема вступает в противоборство с темой вражды? Образ какого действующего лица трагедии получает в разработке увертюры-фантазии новое звучание? Как композитор подчеркивает его смысловое значение? Почему тема этого героя вводится Чайковским в самый драматический момент развития действия?
- Спой тему патера Лоренцо из разработки увертюры-фантазии. Сравни ее с темой вступления. Что в ней изменилось? Почему из сосредоточенно-спокойной она превратилась в страстный призыв к примирению?

- Какой образ набирает силу после звучания темы патера Лоренцо? Какие моменты усиливает Чайковский, вводя в звучание оркестра удары литавр?
- Какая тема завершает среднюю часть сочинения Чайковского? Она звучит так же, как и в первой части?
- Появляется ли в разработке тема любви?

Так надвое нам душу раскололи
Дух доброты и злого своеволья.
Однако в тех, где побеждает зло,
Зияет смерти черное дупло.

И вновь в музыке увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» звучит тема главной партии — тема вражды. Она открывает третий раздел сочинения — репризу.

- Вслушайся в начало репризы. Проследи за тем, как в этом разделе звучат две темы увертюры-фантазии. Какой из двух основных образов произведения вновь раскрывается перед слушателями?
- Звучание какой темы в репризе словно вторгается в поток света, радости, счастья, надежды? С какой уже знакомой темой сталкивается в последней схватке тема вражды? Вспомни, в каком разделе увертюры-фантазии эта тема уже появлялась в подобном звучании?

Тревога и напряжение в музыке усиливаются. После удара большого барабана возникает неожиданная пауза. Какой смысл несет такой изобразительный момент в музыке? Об этом рассказывает слушателям последний раздел увертюры-фантазии — кода (завершение, заключение). Звучат мерные скорбные аккорды оркестра. О чем говорит эта музыка? Это траурный марш, неторопливое скорбное шествие или — заупокойное песнопение?

- Вслушайся: какая знакомая тебе тема увертюры-фантазии пробивается к свету сквозь неумолимую стену горечи, скорби, тоски?
- Как изменилась знакомая тебе тема любви?
- Каков эмоциональный строй заключительных тактов увертюры-фантазии? Какую мысль хотел подчеркнуть Чайковский таким завершением своего сочинения?
- Совпадает ли трактовка основной идеи произведения композитором Чайковским с замыслом драматурга Шекспира, который завершает свою пьесу словами: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»?