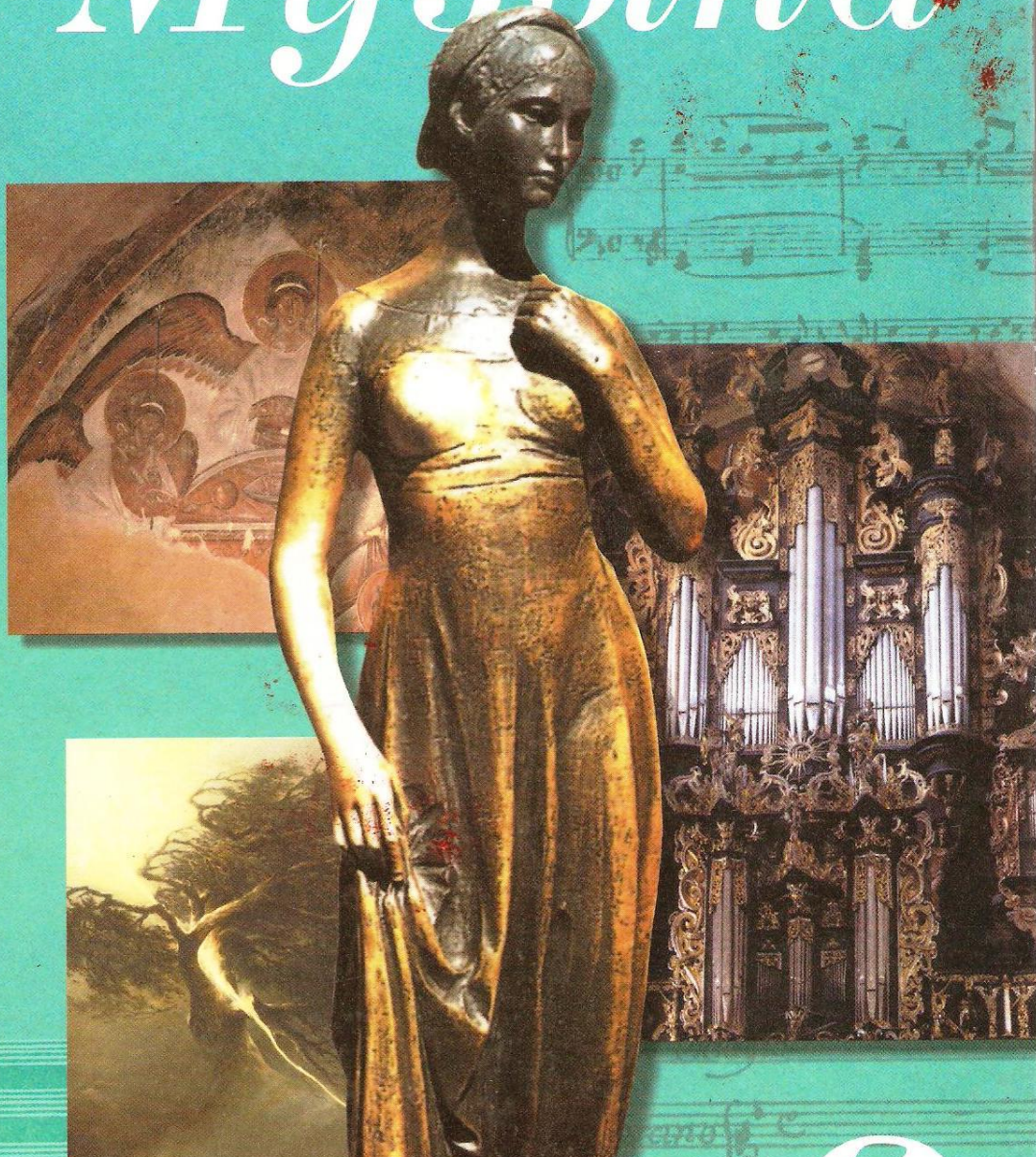

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская
Музыка

УДК 373.167.1:78
БВВ 85.31я72
С32

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

Рецензенты: учитель музыки средней школы № 172 Москвы *А. В. Филимонов*; доктор педагогических наук, профессор МПГУ *Е. А. Бодина*; методист по музыкальному образованию УМЦСЗАО, учитель музыки школы № 1089 Москвы *С. Я. Поволоцкий*

Сергеева Г. П.

С32 Музыка : учеб. для учащихся 6 кл. общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2008. – 168 с. : ил. – ISBN 978-5-09-018940-8.

Учебник продолжает серию учебных изданий по предмету «Музыка» для основной общеобразовательной школы.

В нем на основе обширного музыкального, литературного и изобразительного материала раскрываются темы «Мир образов вокально-инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки».

Учебник написан в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5–7 классы. Искусство. 8–9 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой.

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72

ISBN 978-5-09-018940-8

© Издательство «Просвещение», 2004, 2008
© Художественное оформление,
Издательство «Просвещение», 2004, 2008
Все права защищены

Дорогой друг!

Музыка звучит повсюду: с экрана телевизора и монитора компьютера, на концертной эстраде и в музыкальном театре, в школе и дома. У тебя наверняка есть любимые музыкальные произведения. Среди них и модные песни отечественной и зарубежной эстрады, и музыка из кинофильмов, мюзиклов, и произведения классической и народной музыки.

Популярная эстрадная музыка часто служит для развлечения, отдыха или звучит как фон в нашей повседневной жизни. Она как бы сама идет к нам.

Классическая музыка звучит реже. К этой музыке надо идти самому. И если ты узнаешь ее лучше, то наверняка полюбишь и тебе захочется встретиться с ней еще и еще раз. Потому что эта музыка откроет тебе самого себя, всколыхнет в тебе такие чувства, о которых ты, может быть, и не подозревал. Она даст работу твоему сердцу и уму. А это, поверь, немало!

Учебник поможет тебе войти в удивительный мир музыкальных образов и, обращаясь к самому себе, искать ответы на вечные вопросы жизни о добре и зле, о счастье и горе, о любви и ненависти. Твоими мудрыми наставниками в этом станут выдающиеся композиторы и музыканты-исполнители.

В добрый путь!

вительный мир
ыкальных образов
6

азы романсов и песен
ских композиторов
8

азы песен зарубежных
позиторов
38

азы русской народной
уховной музыки
48

азы духовной музыки
адной Европы
66

горская песня:
шлое и настоящее
80

аз — искусство XX века
88

*Мир образов
вокальной
и инструментальной
музыки*

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

«Искусство есть средство беседы с людьми», — говорил М. Мусоргский, а Н. Римский-Корсаков называл музыку искусством поэтической мысли, которое сродни нашей речи. Слушая музыкальное произведение, человек испытывает ощущения, подобные тем, которые возникают у него от умной, интересной, эмоциональной беседы. Музыкальную и разговорную речь роднит *интонация*. Из музыкальных интонаций складывается *мелодия* — душа музыкального произведения, его самая существенная сторона. От того, как развиваются мелодии, как они сочетаются друг с другом, взаимодействуют между собой, зависит рождение музыкального образа.

Музыкальный образ — это живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в музыкальных интонациях. В художественных образах раскрываются различные грани духовного мира человека, его отношение к самым разным явлениям окружающей жизни. Погружа-

ясь в образный строй произведения, мы волнуемся, грустим, радуемся... Не случайно философы говорят об искусстве как реальной силе, просветляющей всю человеческую жизнь.

Первый раздел учебника знакомит с удивительными образами вокальной и инструментальной музыки.

Итальянское *vocale* означает *голосовой*. Пение — самый древний вид искусства — было связано с магическими действиями, с танцем, со словом. У наших предков, древних славян, существовали песни, с помощью которых они пытались воздействовать на явления природы.

К *вокальной музыке* относятся сольное пение, пение в ансамбле и в хоре с инструментальным аккомпанементом или без сопровождения. Вокальное искусство отличает мастерство владения певческим голосом. Среди многообразных жанров вокальной музыки, представленных на страницах первого раздела учебника, — песни, романсы, баллады, баркаролы, хоры, концерты, кантаты, оперы и др. Все эти произведения тесно связаны с поэтическим текстом (исключение составляют вокализы).

Инструментальная музыка предназначена для игры на различных инструментах и также делится на сольную, ансамблевую и оркестровую. Ты познакомишься с фортепианными и органными сочинениями, произведениями для арфы и симфонического оркестра. Пение без слов, вокализом, мелодий и музыкальных тем инструментальных сочинений поможет тебе их запомнить. А знакомые мелодии сделают для тебя доступным и понятным мир образов классической и современной музыки.

ОБРАЗЫ РОМАНСОВ И ПЕСЕН РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Старинный русский романс

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрерывный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

И. Тургенев

В общении людей большую роль играет интонация. Безразлично сказанные слова мы наверняка не запомним, но слова, произнесенные эмоционально, с искренним чувством звучат особенно содержательно для нас, надолго остаются в душе. Человеческая речь богата интонациями. С их помощью можно выразить любовь и ненависть, радость и печаль, гнев и спокойствие, горячее участие и равнодушные.

Подвижно

Го-ри, го-ри, мо-я звез-да, го-ри, звез-да при-вет-на-я...

Подвижно

Од-но - звуч-но гре-мит ко-ло-коль-чик, и до-ро-га пы-лит-ся слег-

ка, и у-ны-ло по ров-но-му по-лю за-ли-ва-ет-ся песьн-я-м-ши-ка...

Не спеша

Из устного общения людей выросло и музыкальное искусство — музыкальная речь — как искусство интонационное, искусство интонирования. И вслушиваясь в музыкальную интонацию, всегда можно понять смысл музыки, почувствовать ее выразительность, силу воздействия. Наиболее ярко проявляется взаимосвязь разговорной и музыкальной интонаций в песенных жанрах, в том числе и в романсах.

Вспомни, что слово «романс» испанского происхождения. Так называют вокальное произведение для голоса в сопровождении какого-либо инструмента — гитары, фортепиано и др. Почему романсы, как и огромное количество народных песен, живут в памяти людей? В чем причина их долголетия? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к образам старинных русских романсов. Они

воспевают великое человеческое чувство — любовь, а вместе с ней смятение души и радостное волнение, восторг встреч и горечь разлуки, воспоминания о прошлом и надежду на счастье.

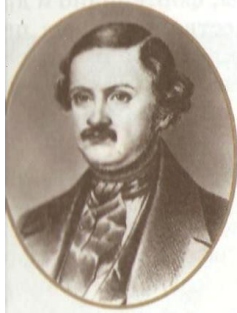
- Послушай известные старинные русские романсы.
- Какие из этих романсов тебе знакомы? В каких жизненных ситуациях ты впервые услышал их?
- Почему мелодии и слова популярных в народе старинных романсов оставляют след в нашей памяти?
- О каких чувствах, мыслях и переживаниях рассказали тебе старинные русские романсы? Какие образы созданы в них?
- Какой из этих романсов ты бы хотел разучить?

романс
интонация
музыкальная речь

Песня-романс

Знакомые звуки, чудесные звуки!
О, сколько вам силы дано!
Прошедшее счастье, прошедшие муки,
И радость свиданья, и слезы разлуки —
Вам все воскресить суждено.

А. Плещеев

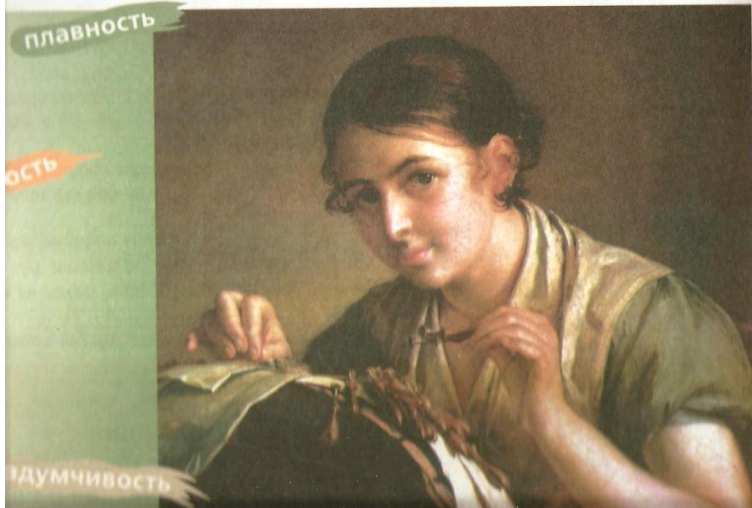

А. Е. Варламов

Создателями романсов были и выдающиеся композиторы, и певцы-любители, и неизвестные музыканты. Наверное, поэтому определить границы этого жанра нелегко. Одно и то же произведение часто называют то романсом, то песней, а иногда и народной песней.

Одним из известных русских композиторов, сочинявших романсы, был Александр Егорович ВАРЛАМОВ (1801 — 1848). Среди его популярных произведений можно назвать песню-романс «Красный сарафан» на стихи

Н. Цыганова. В нем рассказывается о девичьей доле, привольной жизни в родительском доме.

- Послушай романс А. Варламова «Красный сарафан». Почему его называли русской песней и нередко помещали в сборниках народных песен?
- Как отразились особенности стихотворения, его сюжет на композиции музыкального сочинения, его форме?
- Как строится беседа дочери с матерью? Как меняются характер звучания, ладовая окраска, темп? Какую роль играет аккомпанемент?
- Почему на заключительных словах «И я молодешенька была такова» музыка вновь возвращается к мажору, первоначальному темпу и начальной попевке?

11

нежность

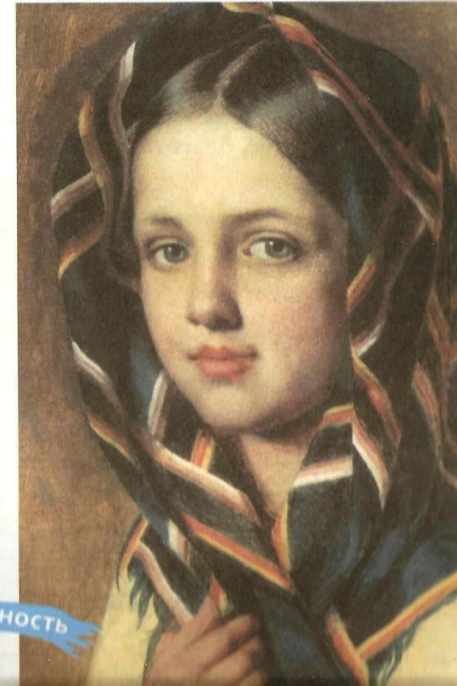

танцевальность

мелодия
аккомпанемент
рефрен
диалог

грациозность

Мир чарующих звуков

И музыкой нежной, летучей
Слова облакаются вдруг...

Образный строй романсов русских композиторов охватывает различные сюжеты, но главное — передает палитру человеческих чувств и переживаний, от философских раздумий о смысле жизни до восторженного любования красотой природы. В романсах запечатлены прекрасные качества души русского человека, его устремленность к истине, добру, красоте, любви.

Романс — это жанр камерной музыки, которая первоначально предназначалась для исполнения перед небольшой аудиторией. Сегодня мы можем услышать романсы и в больших концертных залах.

Погружаясь в мир чарующих созвучий, талантливый исполнитель романса словно сливается с образом лирического героя, передает тончайшие художественные оттенки произведения. Воображение слушателя начинает «откликаться» на поэтически одухотворенное чувство, запечатленное создателями романса — композитором и поэтом. Вот почему шедевры русского романса устанавливают незримые связи между композитором, исполнителем и слушателем и оказывают целительное, благотворное воздействие на душу человека.

Широко, напевно

Меж-ду не-бом и зем-лей пес-ня раз-да-ет - ся...

Не спеша, сдержанно

Бла-го-сло-вля-ю вас, ле-са, до-ли-ны, ни-вы, го-ры, во-ды!

- Спой мелодии романсов по нотной записи. Назови имена их композиторов.
- Послушай романсы «Горные вершины» А. Варламова и А. Рубинштейна на стихи М. Лермонтова, «Благословляю вас, леса» П. Чайковского на стихи А. К. Толстого.
- Какие образы созданы композиторами в этих романсах? Какие особенности музыкального языка придают неповторимый колорит этой музыке?
- Какие приемы исполнения подчеркивают единство слова и музыки в этих романсах?
- Прочитай отрывок стихотворения.

Романса голос узнаю
На самом дальнем расстоянии:
Стою и мысленно пою,
И мне приятно с ним слиянье.
И всех я вспоминаю вас,
Друзей и родственников дальних,
Уже ушедших и печальных:
Напомнил мне о вас — романс!

К глазам я подношу платок,
Который мне не помогает,
И только воздуха глоток
Мне умереть не позволяет.
О том, что я отстал от вас
И в этой жизни затерялся, —
Напомнил старый мне романс,
Романс, который оборвался...

В. Семернин

- Какие чувства овладевают поэтом, слушающим неизвестный тебе романс?
- Какие переживания, жизненные ассоциации, зрительные образы возникают в твоём воображении под воздействием музыкальных образов русских романсов?
- Спой романс М. Глинки на стихи Н. Кукольника «Жаворонок». Найди определения того эмоционального состояния, которое возникает у тебя при его исполнении.

композитор
поэт
исполнитель
слушатель

Два музыкальных посвящения

«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»

Эта музыка напомнит тебе дни любви и младости.

М. Глинка

М. И. Глинка

Романс «Я помню чудное мгновенье» Михаила Ивановича ГЛИНКИ (1804 – 1857) на стихи А. Пушкина считается шедевром романсной лирики, одним из лучших произведений начала XIX в. Это исповедь сердца композитора, глубоко личная «дневниковая запись» переживаний и раздумий, отчаяния и восторга.

порыв

- Прочитай стихотворение, вслушиваясь в его звучание:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

А. Пушкин

А. С. Пушкин

воспоминание

забвение

вдохновение

содержание
форма

- Подбери к каждому из шести четверостиший названия, которые соответствуют их образно-смысловому содержанию.
- Какая музыкальная форма может раскрыть поэтический образ этого стихотворения?
- Послушай романс М. Глинки на эти стихи. Какие чувства пробуждает романс? Что тебя привлекает в этом музыкальном сочинении?
- Как М. Глинка передал смену чувств и переживаний в романсе? Какими выразительными средствами композитор подчеркнул различные эмоциональные состояния поэтического высказывания?

А. П. Керн

встреча

радость

«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...»

Глинка сочинил романс «Я помню чудное мгновенье» в 1840 г., через несколько лет после трагической гибели Пушкина. Стихотворение поэт посвятил Анне Петровне Керн, а Глинка сочинил романс в честь ее дочери Екатерины Ермолаевны Керн.

- Послушай романс «Я помню чудное мгновенье» и попытайся проследить за тем, как плавность и нежная грация начальной мелодии служит основой всего мелодического развития, рождая все новые гибкие варианты исходных интонаций.
- Слушая романс, старайся, ориентируясь на нотную запись, проследить за музыкальным воплощением стихотворного образа.

Вступление

Не спеша, нежно

Первая часть

Нежно

Я пом-ню чуд-но-е мгно-ве-нье: пе-ре-до мной я - ви - лась ты...

Средняя часть

Решительно

Шли го - ды. Бу-рь по-рыв ми-теж-ный рас-се - ял пре-ж-ни-е меч-ты...

Третья часть (реприза)

Взволнованно

Ду-ше на-ста-ло про-буж-день-е: и вот о - пять я - ви - лась ты...

Заключение (кода)

Очень мягко и нежно

Трехчастная форма романса соответствует содержанию стихотворения, в котором отражены три важных момента душевной жизни героя: воспоминание о первой встрече, горечь разлуки с любимой и радость вновь наступившего свидания. Композитор создает образ мимолетности: повествовательная, плавно льющаяся мелодия прерывается неустойчивым синкопированным ритмом, когда ударение с сильной доли такта переносится на слабую.

как ми-мо-лет - но-е ви-де-нье...

Смысловая выразительность поэтической речи, ее нюансы передаются в романсе ритмическими акцентами, убедительными повторами («Как гений чистой красоты»), энергичным «поступательным» ритмом среднего раздела («Шли годы. Ву-рь порыв мятежный рассеял прежние мечты»). Здесь музыка речитативно-декламационная, суровая и тревожная. Своим контрастом она оттеняет заключительную часть, в которой прежняя светлая мелодия становится радостно-возбужденной, а сопровождение — подвижным и трепетным.

Сочетание широкой мелодии и выразительной декламации отличает этот романс от других и является важнейшей чертой вокального стиля Глинки.

- Какие приемы развития музыкального образа использовал Глинка в романсе — повтор, контраст, вариационность?
- Какая форма романса раскрывает лирический образ стихотворения?
- Какие функции выполняют в романсе вступление и заключение?
- Послушай романс в интерпретации двух исполнителей. Какие особенности романса подчеркивает каждый из них? Какая музыкальная трактовка романса понравилась тебе больше? Почему?
- Исследователи называют этот романс небольшой вокальной поэмой. Ее можно охарактеризовать словами Пушкина: «Все в ней гармония». Как ты понимаешь смысл этого высказывания?
- Выполни задания в творческой тетради, которые помогут тебе осмыслить музыкальный язык романса.

особенности
формы
контраст
реприза
вступление
кода

«ВАЛЬС-ФАНТАЗИЯ»

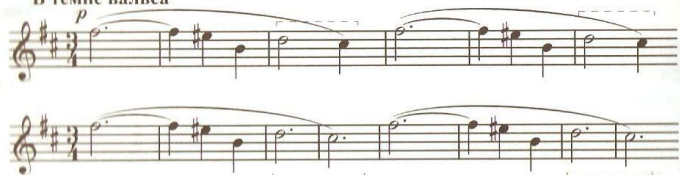
М. И. Глинка

Удивительное произведение русской симфонической музыки «Вальс-фантазия», как и романс «Я помню чудное мгновенье», было сочинено М. Глинкой под влиянием сильного и глубокого чувства к Екатерине Ермолаевне Керн.

Композитор написал этот вальс для фортепиано, но вскоре он стал так популярен, что появились его оркестровые переложения. Известны и три варианта оркестровки этого сочинения, принадлежащие самому Глинке, который в течение жизни неоднократно возвращался к своему произведению.

- Спой главную мелодию «Вальса-фантазии». Какая интонация определяет характер этого музыкального высказывания?
- Обрати внимание на необычные трехтактовые построения фраз. Сравни их с другим, четырехтактовым вариантом фразировки.
- Какие особенности мелодии подчеркивает композитор несимметричным построением фраз?
- Послушай «Вальс-фантазию» целиком. Почему в вальсе звучит несколько мелодий? Что их объединяет? Как они взаимодействуют друг с другом?
- Какими средствами композитор передает единое лирическое чувство и его различные эмоциональные оттенки?

В темпе вальса

ВЗВОЛНОВАННОСТЬ

СМЯТЕНИЕ

19

Е. Е. Керн

меланхолия

ВДОХНОВЕНИЕ

- Почему Глинка дал своему произведению такое название — «Вальс-фантазия»?
- Для какой обстановки больше подходит этот вальс — для бала, балета или симфонического концерта?
- Это просто вальс или в музыке слышится нечто большее?
- К какому из уже известных тебе вальсов — из балетов «Спящая красавица» П. Чайковского, «Золушка» С. Прокофьева, вальсам Ф. Шопена и др. — ближе по настроению эта музыка?

грусть

ИЗДАНИЕ А. ГОРБАТОВА

ВАЛЬС-ФАНТАЗИЯ
(СКЕРЦО)
ДЛЯ
ОРКЕСТРА
СОЧИНЕНИЕ
М. И. ГЛИНКИ

ПАРТИТУРА ДЛЯ ОРКЕСТРА
Цена 3 руб.

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
Цена 1 руб.

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР»

фразировка
ритм

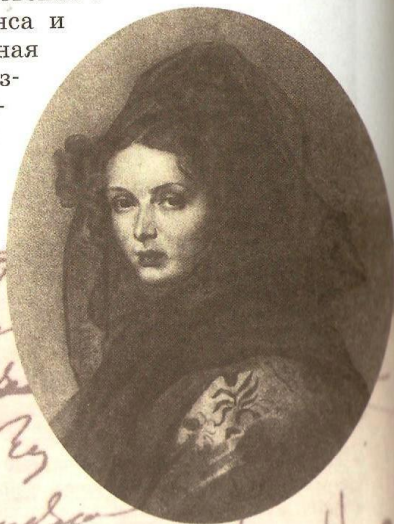
Портрет в музыке и живописи

Мечта. В волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви...

А. Пушкин

Портрет — это жанр изобразительного искусства, а может ли музыка нарисовать портрет?

Два произведения М. Глинки — романс «Я помню чудное мгновение» и «Вальс-фантазия» для симфонического оркестра — автобиографичны: они отражают жизненные события, происходившие непосредственно с композитором. Музыка романса и вальса звучит, как взволнованная речь, по которой сразу можно узнать музыкальный почерк композитора. Она раскрывает не только образ самого Глинки, но и образ той, кому посвящены эти сочинения.

Свое понимание красоты в искусстве Глинка выразил словами: «Все искусства, а следовательно и музыка, требуют: 1) Чувства... — это получается от вдохновения свыше. 2) Формы. Форме значит красота, т.е. соразмерность частей для составления стройного целого... Чувство и форма — это душа и тело. Первое — дар высшей благодати, второе приобретает трудом...»

- Послушай романс «Я помню чудное мгновение» и «Вальс-фантазию».
- Сравни главные темы различных частей романса и вальса. Что их роднит? Что различает?
- Как форма этих сочинений отражает их содержание? Какие приемы развития использует композитор в этих сочинениях?
- Можно ли романс и вальс Глинки назвать музыкальными портретами? Почему?
- Как высказывание композитора о красоте в искусстве подтверждается музыкальными образами романса и вальса?
- Вспомни и напой знакомые тебе мелодии других произведений Глинки и выполни задание в творческой тетради.

жанры музыки
приемы развития

В темпе вальса

Нежно

Картинная галерея

От красок шумно и светло,
Картины воздух обступили,
Я музыку сюда бы ввел,
Чтобы они заговорили.

С. Тюрин

- Рассмотрите женские портреты русских художников, современников А. Пушкина и М. Глинки.
- Какой из портретов тебе больше понравился? Почему?
- Какие черты своих героинь стремились подчеркнуть художники?
- Какой из женских образов, запечатленных в портретах русских художников, по-твоему, наиболее созвучен романсу и вальсу М. Глинки? Почему?

«Уноси мое сердце в звенящую даль...»

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
И. Бунин

Начало XX в. — время, в которое жил и творил Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ (1873 — 1943), было переломным для России. Столкновение нового со старым во всех сферах жизни, в том числе и в искусстве, связано с событиями Первой мировой войны, революционным движением. Многие композиторы, поэты, художники отказывались от традиций классического искусства, искали новые выразительные средства, созвучные идеям преобразования общества.

С. Рахманинова упрекали в старомодности, а он говорил: «Не хочу ради того, что я считаю только модой, изменять постоянно звучащему во мне тону, сквозь который я слышу окружающий меня мир». Он верил, что это не «фальшивый тон» и что рано или поздно его услышат. Так и случилось. С. Рахманинов искренне и очень взволнованно говорил своей музыкой о том, что на душе. А на душе бывало и радостно, и мрачно... как в жизни.

Он чувствовал красоту, величие и правду стихов русских поэтов, подсказанных родной природой:

Чудный день! — Пройдут века —
Также будут в вечном строе
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

Ф. Тютчев

В. Рахманинов

Великая заслуга С. Рахманинова в его напевнейшей мелодии, рожденной сильным чувством. О мелодике С. Рахманинова говорят, что она стелется, как тропа в полях, не придуманная, не навязываемая. Подсказана ли она поэзией, навеяна ли симфоническим замыслом, напета ли чуткими пальцами Рахманинова-пианиста, в ней всегда чувствуются плавное дыхание и естественный рисунок.

Свежестью раннего весеннего утра веет от музыки романса «Сирень». Кружевное плетение звуков фортепиано рисует легкое колыхание душистых ветвей, мечтательно-задумчивая интонация вырастает в распеваемую мелодию.

Романсы Рахманинова «Сирень», «Здесь хорошо», «Островок» создают ясные, спокойные образы, полные душевности. Они написаны как будто прозрачными акварельными красками.

Подвижно
p безмятежно

По ут - ру, на за-ре, по ро-сис-той тра-ве
я пой - ду све - жим ут - ром ды - шать.

- Как композитор выражает контраст между взволнованным чувством человека и образом безмятежной природы? Какие особенности лирического образа подчеркиваются сопоставлением плавной, размеренной мелодии и зыбко колышущегося аккомпанемента?
- В какой части романса звучат более напряженные интонации? Что они выражают — радость или душевную боль, мечты о счастье или горечь утраты?
- Сравни два исполнения романса С. Рахманинова «Сирень». Какой образ создает каждый из исполнителей? В чем различие этих образов?
- Какая из трактовок тебе понравилась больше? Аргументируй свое мнение.
- Прочитай в творческой тетради отрывок из повести Ю. Нагибина «Белая сирень». Какой образ композитора создан писателем? Созвучен ли он нашему времени?

образы покоя
выразительность
изобразительность
приемы развития

Музыкальный образ и мастерство исполнителя

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан...

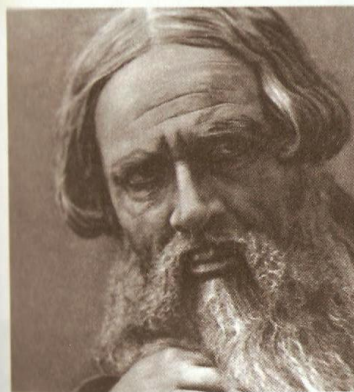
А.Блок

Отношение композитора к жизни, его оценка всего происходящего в мире, его душевные переживания — все это является содержанием музыкальных образов. Музыка, записанная нотами, становится действительно музыкой только тогда, когда она исполнена и услышана. «Ноты — это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор», — говорил великий русский певец Федор Иванович ШАЛЯПИН (1873 — 1938). Каждый исполнитель, стараясь как можно точнее передать все то, что композитор заложил в нотах, не может не *петь свою песнь*, не выразить своих чувств и мыслей, вызванных музыкальным произведением, своим «общением» с композитором.

«Только правдивое — прекрасно» — таково было кредо Ф. Шаляпина. Он писал: «Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путем к красоте я поэтому признал для себя — правду».

• Прочитай отрывок из воспоминаний Ф. Шаляпина.

Для полного осуществления сценической правды и сценической красоты, к которым я стремился, мне было необходимо постигнуть правду и поэзию подлинной живописи... Наш знаменитый пейза-

27

тральной работе, но <...> чем больше я видался и говорил с удивительно душевным, простым, задумчиво-добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем больше я стал понимать и ценить... большое чувство и поэзию в искусстве. «Протокольная правда, — говорил Левитан, — никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку...» Я понял, что не нужно копировать предметы и усердно их раскрашивать... Понял я, что во всяком искусстве важнее всего чувство и дух — тот глагол, которым пророку было повелено жечь сердца людей. Что этот глагол может звучать и в краске, и в линии, и в жесте — как в речи. Я сделал из этих новых для меня впечатлений надлежащие выводы для моей собственной работы в опере.

- Рассмотрите фотографии, на которых Ф. Шаляпин запечатлен в ролях разных оперных персонажей. Какие образы создал певец в знакомых тебе песнях и ариях из опер?
- Вспомни фрагменты из этих опер. Выполни задание в творческой тетради.
- Чем отличается песня в опере от песни как самостоятельного музыкального жанра и от романа? Что общего и различного в арии и песне из оперы?

ария
песня
речитатив
риццо

Картинная галерея

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

29

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