

ловека с ударами судьбы. Четыре части Симфонии представляются как этапы этой борьбы.

Любое выдающееся художественное произведение всегда многозначно, и каждое поколение по-своему трактует его смысл, находя в нем ответы на животрепещущие вопросы.

Современники композитора, жившие в XIX в., видели в герое Симфонии № 5 человека, в самом себе черпающего силы и мужество для борьбы с тяжелой действительностью. Подкрепившись сознанием своей нравственной связи с Божеством, он воспекает вечное превосходство добра и внутреннюю свободу.

Позже образ Симфонии № 5 связывали с мифом о Прометее, который похитил у богов с Олимпа огонь и передал его людям. За это боги жестоко наказали его.

В начале XX в., в эпоху социальных потрясений, октябрьского переворота в России, это произведение воспринималось как симфония нависшего над человечеством рока и напряженного сопротивления ему...

В годы Второй мировой войны (1939–1945) «два такта из Бетховена» — мотив судьбы, — олицетворяя собой стойкость и мужество, поддерживали дух заключенных, попавших в фашистские застенки. Ведь в этой Симфонии, как ни в одном другом сочинении, с наибольшей силой воплощены идеи: «через борьбу — к победе», «от мрака — к свету», «через тернии — к звездам».

Сегодня, в XXI в., для людей, стремящихся к духовному возрождению, Симфония № 5 обретает особый, нравственный смысл. Развитие музыки Симфонии показывает, что есть нечто высшее — совесть человека — голос Бога и его собственная воля. Судьба властвует над человеком? Против нее человек бессилён? В Симфонии кипит борьба... кого с кем или с чем?.. Все это вопросы, которые задает себе современный слушатель.

1-я часть воспринимается как внутренняя борьба человека. Как глас Божий звучит мотив судьбы — тема совести, основы жизни и отношения человека к себе и другим.

Быстро, с огнём

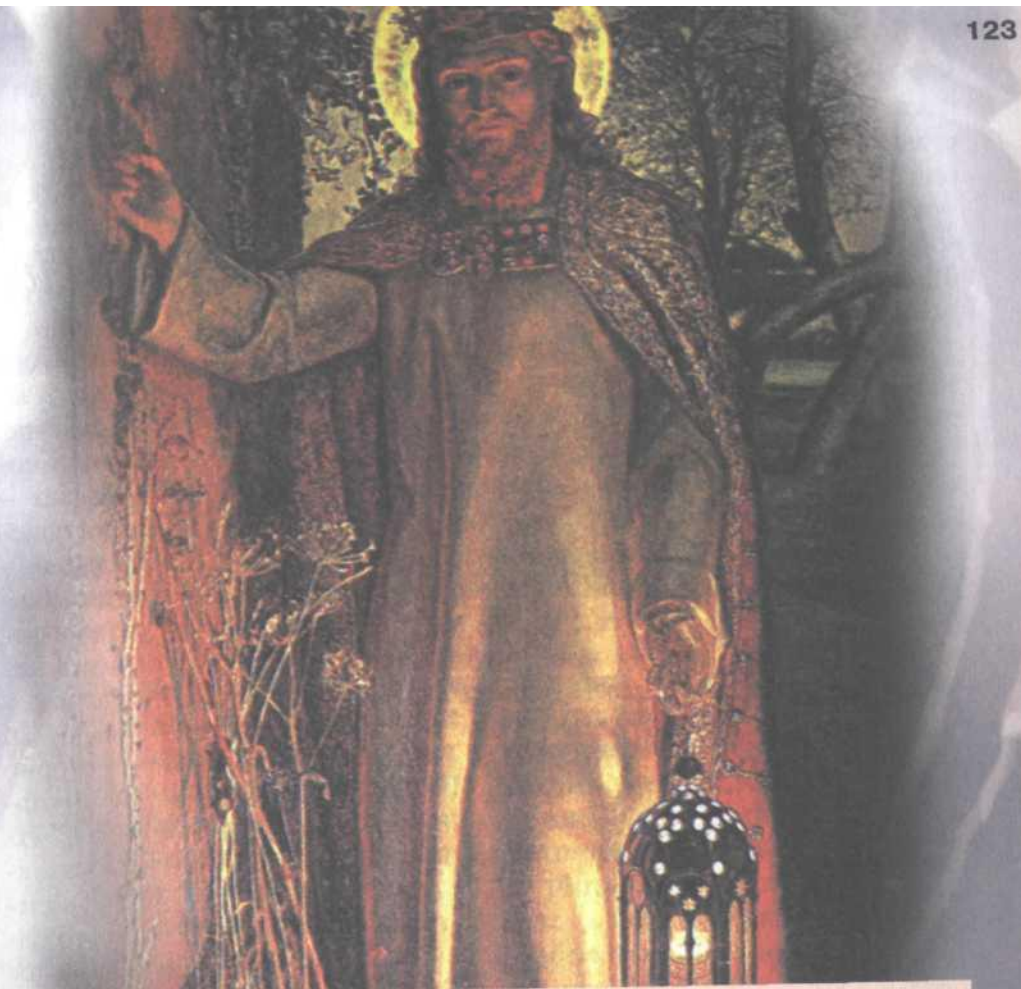

В Библии сказано:

«Сейчас стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».

Бог «стучит» в сердце человека, как бы подает ему руку и помогает подняться. И человек радостно распрямляется. Он вновь полон сил!

В 1-й части Симфонии, как в первом акте драмы, развивается острейший конфликт, и исход драматической борьбы еще не ясен.

- Послушайте 1-ю часть Симфонии. Тема судьбы — это вызов? призыв? предостережение? Как взаимодействуют между собой две темы 1-й части Симфонии?
- Послушайте 2-ю часть Симфонии № 5. Что вносит в развитие действия вариационное развитие двух тем этой части?
- Послушайте финал Симфонии. Запишите в «Творческой тетради» свои размышления о том, каков итог развития музыки. Выскажите свое понимание идеи этого сочинения.

Быстро

- Вдумайтесь в слова композитора: «Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты», «Я хотел бы прожить тысячу жизней!». Как вы их понимаете?
- Что дало основание Моцарту сказать о Бетховене: «Он заставит говорить о себе весь мир»? Сбылось ли это пророчество?

Симфония № 8* («Неоконченная») Ф. Шуберта

Ф. Шуберт

Творчество австрийского композитора **Франца Шуберта** (1797–1828) называют за-рей романтического направления в музыке. Первоначально романтическими называли сочинения, написанные на романских языках – итальянском, французском и др. Так родились жанры: литературный – роман, музыкальный – романс. Свое отношение к жизни художник-романтик выражает через лирику чувств и переживаний обычного человека и находит для этого новые формы, передающие непосредственность высказывания.

С Шуберта началась новая эпоха в истории немецкой вокальной миниатюры. На протяжении жизни он создал более 600 песен. Их форма (обычно куплетная или куплетно-вариационная) всегда определяется «движением» музыкально-поэтического образа. Для многих песен композитора характерно сквозное драматическое развитие. Художественное целое создают мелодии, оттеняющие все нюансы текста, и выразительное развернутое сопровождение.

- Спойте главные мелодии вокальных сочинений Ф. Шуберта: «Баркаролы», «Аве, Марии», «Фореги», «Лесного царя». Какие образы запечатлены в этих произведениях? Какие чувства выражает каждое из них?
- Спойте не знакомые вам мелодии Шуберта по нотной записи. Какое чувство выражает каждая из них? Как вы думаете, это мелодии песен или темы произведения крупной формы – концерта или симфонии?

Умеренно

Благодаря Шуберту появился новый тип *лирико-драматической симфонии*. Одним из шедевров мировой музыкальной культуры стала его Симфония № 8. «Я пел песни и пел их много лет. Когда я пел о любви, она приносила мне страдания, когда я пел о страдании – оно превращалось в любовь. Так любовь и страдания раздирали мне душу», – писал Ф. Шуберт. Эта идея и определила содержание Симфонии № 8. Она явилась обобщением образов вокальных сочинений композитора, разросшимся до значения жизненно важных проблем: человек и судьба, любовь и смерть, идеал и действительность.

Симфонию № 8 современники Шуберта называли «Неоконченной» потому, что она имела не четыре части, как симфонии композиторов-классиков, а всего две.

1-я часть Симфонии написана в сонатной форме. Сосредоточенная тема вступления – это своеобразный эпиграф сочинения. Давая стимул к развитию, она неоднократно повторяется в 1-й части. Тему вступления сменяют две темы – главная и побочная, между которыми нет внутренних противоречий. Отсутствие конфликта, столкновения между ними приводит к необычности разработки: она основана на материале вступления. Реприза не приносит успокоения. Разыгравшаяся «драма чувств» завершается еще одним, последним появлением темы-эпиграфа.

- Послушайте 1-ю часть Симфонии № 8 («Неоконченной») Шуберта и проследите за развитием ее основных образов.
- Как композитор передал в своей музыке «жизнь чувств»? Какую роль в разработке играют мотивы вступления? Благодаря каким особенностям развития возникает ощущение либо радостного оживления, либо тревоги?
- Какие инструменты оркестра озвучивают основные темы Симфонии № 8?
- Что сближает мелодии «Неоконченной» симфонии с песнями Ф. Шуберта?

Симфония № 1 В. Калинникова

С. Калинников

Василий Сергеевич Калинников (1866–1900) – первый русский композитор, который получил известность благодаря своим симфоническим произведениям. Среди них Симфония № 1 – самая яркая творческая удача композитора.

Прочитайте отрывок из книги Г. Пожидаева «Василий Калинников. Симфония жизни в четырех частях».

«...Есть симфонии, которые сразу завоевывают самую широкую аудиторию, оказываются доступными и ныне живущим и будущим поколениям. Таких абсолютных шедевров мало, их можно пересчитать по пальцам. Это Симфония № 40 Моцарта, Пятая симфония Бетховена, «Неоконченная» симфония Шуберта и... Первая симфония Калинникова.

Среди названных гениев фамилия Калинникова стоит особняком, его гением никогда не называли. Скажем больше, сегодня это один из самых забытых в мире композиторов, забытых незаслуженно, несправедливо, необъяснимо.

Судьба Василия Сергеевича Калинникова, не дожившего до тридцати пяти лет, трагична. То, что он совершил в жизни, поразительно не только по качеству музыки, но и по тому, что все это создавалось в невыносимых бытовых условиях, постоянной нужде, при непрерывных физических страданиях. И при этом его музыка – светлый гимн жизни! Как Бетховен из своих страданий выковал радость и подарил ее людям, так Калинников, вопреки своим несчастьям, воспел вечную красоту жизни. Он учит нас дорожить каждым мгновением нашего земного бытия. Из темного колодца жизни он видел звезды...»

Симфонию № 1 Калинникова называют «песней жаворонка» русского симфонизма. В этой музыке, так же как и в лирических пейзажах русских художников, поет русская природа.

1-я часть Симфонии звучит как искренняя, эмоционально приподнятая исповедь души человека. В музыке отсутствуют резкие контрасты, преобладает лирическое чувство. Эта часть написана в традиционной форме сонатного аллегро. Главную и побочную темы *экспозиции* отличает эпическая широта, энергия и певучесть. *Разработка* вносит в развитие образов элемент драматизма, напряженности. В *репризе* утверждается оптимистичный тон повествования.

Умеренно

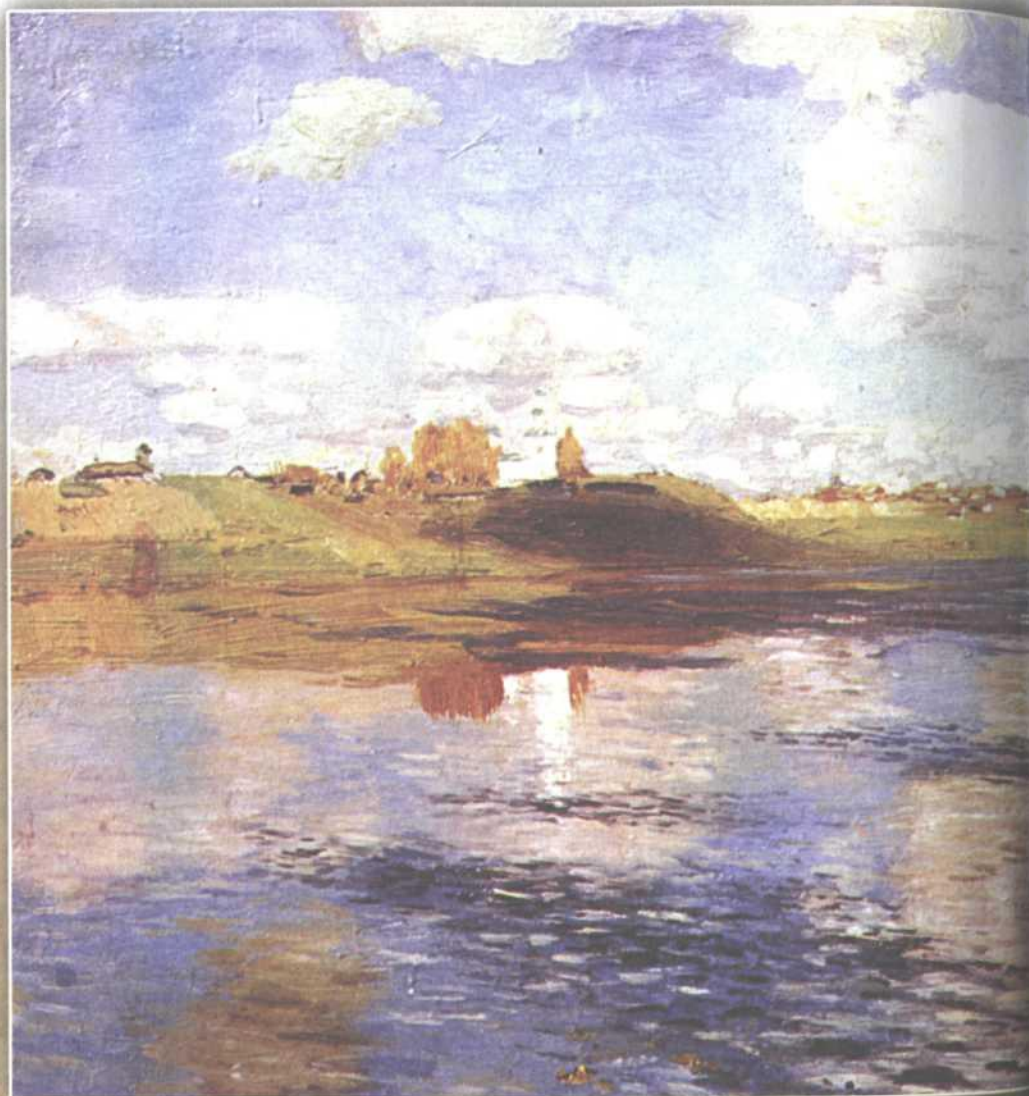

Нежно, певуче

- Спойте основные темы 1-й части Симфонии № 1, послушайте ее в записи. Почему эти мелодии называют «жизнью, смыслом, сущностью» Симфонии? Как они взаимодействуют друг с другом?
- Какие образы – лирические, трагические, драматические – созданы композитором в Симфонии? Какие чувства вызывает у вас эта музыка?
- Какая из двух тем экспозиции получает развитие в разработке 1-й части? Какую мысль хотел этим выразить композитор?
- Как особенности оркестровки подчеркивают романтический стиль Симфонии?
- Какими чертами композитор наделяет главного героя своего произведения? Как это выражается в музыке?
- Близок ли мир мыслей, чувств и переживаний автора Симфонии и ее героя современному слушателю? Аргументируйте свой ответ.
- С какими известными симфоническими произведениями русских композиторов перекликаются мелодии-темы Симфонии № 1 Калинникова?

Картинная галерея

- Какие особенности композиций картин И. Левитана и К. Васильева перекликаются с особенностями музыкальной драматургии 1-й части Симфонии № 1 В. Калинникова?

- Какие известные вам стихи, прозаические произведения, живописные полотна созвучны этой симфонии?
- Спойте песни, близкие по своему образному строю русским пейзажам.

Симфония № 5 П. Чайковского*

П. И. Чайковский

В Подмоскowie, в имени Фроловском, среди полного одиночества, в окружении родной природы возник у **Петра Ильича Чайковского** (1840–1893) замысел его новой симфонии – Симфонии № 5.

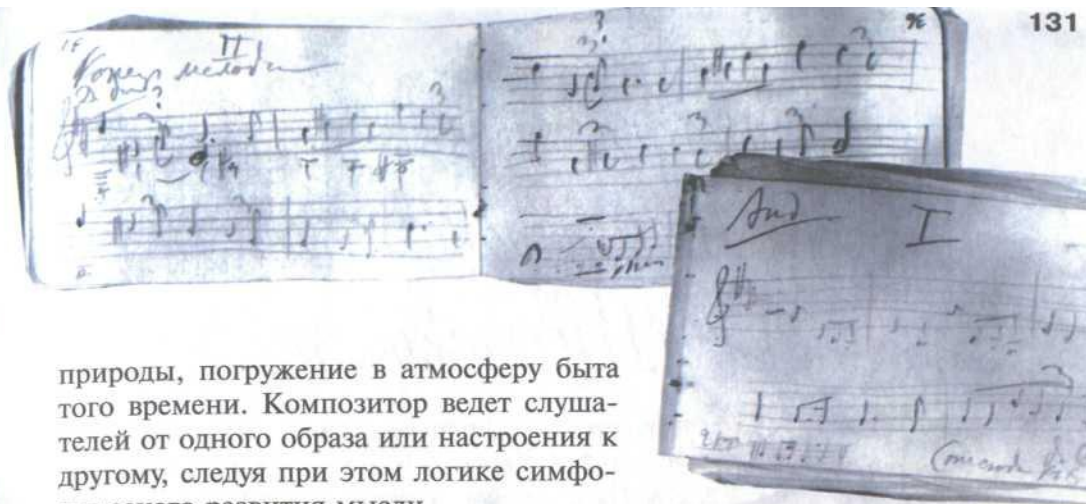
В годы, предшествующие созданию этой симфонии, в дневнике композитора появилась запись: «Жизнь проходит, идет к концу, – а я ни до чего не додумался... Так ли я живу, справедливо ли поступаю?» Мучившие Чайковского вопросы бытия находят выход в крупных симфонических произведениях, которые он рассматривал как «музыкальную исповедь души, на которой многое накопело и которая изливается посредством звуков, подобно тому как лирический поэт высказывается стихами».

Для своей симфонии композитор выбрал близкую ему тему – борьбу человека с мрачными силами, стоящими на пути к счастью. Эту тему воплощали в своих сочинениях и другие композиторы, например, Л. Бетховен – в Симфонии № 5, К. Орф – в кантате «Кармина Бурана».

В Симфонии № 5 П. Чайковского четыре части. В ней переплетаются трагические раздумья о смысле жизни, поэтическое восприятие

П. И. Чайковский перед домом во Фроловском

природы, погружение в атмосферу быта того времени. Композитор ведет слушателей от одного образа или настроения к другому, следуя при этом логике симфонического развития мысли.

Одним из приемов драматургического развития Симфонии является *повтор*: один навязчивый образ – образ рока, судьбы, фортуны (тема вступления 1-й части) появляется в том или ином виде в каждой из частей. Лишь в финале (4-й части) эта тема преобразуется в ликующий марш, олицетворяя победу светлого начала над силами тьмы.

1-я часть написана в форме сонатного аллегро. Она открывается зловеще-трагической темой вступления. «Полнейшее преклонение перед судьбой» – так определил композитор ее смысл. Тема главной партии в *экспозиции* раскрывает стремление героя симфонии вырваться из оков рока. В побочной партии (после долгих поисков нужного образа – призыв, вопрос, мольба) появляется светлая тема в вальсовом ритме. В *разработке* постоянно чередуются два типа развертывания мысли – краткий разбег и прерывистое движение. Длительный подъем и нарастание звучности приводит к динамическому взрыву *fff*. *Реприза* завершается угасанием звучности, словно подчеркивая мысль о бессельности сопротивления судьбе.

- Послушайте 1-ю часть Симфонии в записи. Запишите в «Творческой тетради» свои впечатления о каждом музыкальном образе-теме, определив их характер, жанровую принадлежность, особенности музыкального языка.
- К каким разделам 1-й части Симфонии подходят следующие характеристики: сосредоточенная тягостная мысль, робкий трепетный бег, отсутствие равновесия и спокойствия, скрещивание и борьба основных тем-мыслей, длительный подъем, нарастание, взрыв?
- Послушайте фрагменты других частей Симфонии. Каким образом вы распределили бы эти темы между 2, 3 и 4-й частями? Если бы вы были композитором, то к какому завершению Симфонии привели бы музыкальное развитие? Аргументируйте свое мнение.
- Сравните окончания финалов двух симфоний – Симфонии № 5 Бетховена и Симфонии № 5 Чайковского. В чем сходство (или различие) в выражении композиторами идеи своих сочинений?

Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича

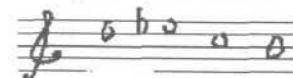
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975) – выдающийся русский композитор XX в. На протяжении этого столетия дважды разыгрывались страшные трагедии – мировые войны. Трагические образы музыки Шостаковича связаны с потрясениями времени, борьбой и страданиями человека. И в то же время его произведения проникнуты верой в победу добра и справедливости.

Шостакович начал писать музыку с девяти лет. Его первым сочинением, которое услышали родные и близкие, стала пьеса «Солдат». Шел 1915 год. Колонны солдат двигались по улицам Петрограда, отправляясь на фронты Первой мировой войны. Дима Шостакович не мог не высказаться о том, что волновало его самого и окружающих.

Много позже, в 1941 г. Шостакович откликнулся на страшные события Второй мировой войны Симфонией № 7, посвященной блокадному Ленинграду и получившей всемирное

признание как символ борьбы с фашизмом. «Седьмая симфония – это поэма о нашей борьбе, о нашей грядущей победе», – писал Шостакович.

Потрясающим фактом в судьбе Симфонии было то, что в августе 1942 г. ленинградцы нашли в себе силы исполнить ее в осажденном городе. В оркестре Радиокomiteта осталось всего пятнадцать человек, а нужно было не менее ста! Тогда созвали всех бывших в городе музыкантов и еще тех, кто играл в армейских и флотских фронтовых оркестрах под Ленинградом. 9 августа, в тот самый день, когда по планам гитлеровского командования фашистские войска должны были победоносно войти в Ленинград, Симфонию сыграли в зале Филармонии. Дирижировал Карл Ильич Элиасберг.

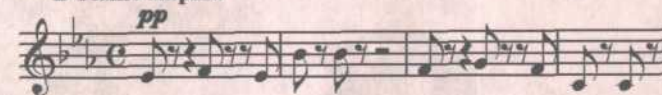

Шостакович

- Спойте тему «Ленинградской» симфонии по нотам, а затем послушайте ее в записи. Какое название можно дать этой теме?

В темпе марша

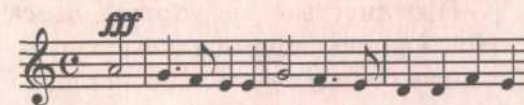

- Какие особенности музыки создают ощущение настороженности, тревожного ожидания? Какую роль играет мерный рокот походного барабана, несмолкающая барабанная дробь? жесткие гармонии? пронзительный тембр флейты-пикколо? С чем можно сравнить сухую, отрывистую мелодию этой темы? Как она развивается? Как меняется звучание оркестра?
- Как вы думаете, это первая тема в Симфонии или ей что-то должно предшествовать?
- Спойте по нотной записи три мелодии – три темы 1-й части. Подумайте, как композитор выстраивает одну за другой темы симфонии.
- Определите, с какой темы начинается эта Симфония, и проверьте, совпадает ли ваше представление с замыслом автора.

По словам самого Шостаковича, 1-я часть Симфонии № 7 представляется грандиозной симфонической поэмой, которая рассказывает «о том, как в нашу прекрасную мирную жизнь ворвалась грозная сила — война... Экспозиция 1-й части повествует о жизни людей, уверенных в себе и своем будущем. Это простая мирная жизнь, какой до войны жили тысячи ленинградских ополченцев, весь город, вся наша страна... Через весь средний эпизод проходит тема войны...»

- Спойте по нотной записи три мелодии – три темы 1-й части. Подумайте, как композитор выстраивает одну за другой темы симфонии.
- Определите, с какой темы начинается эта Симфония, и проверьте, совпадает ли ваше представление с замыслом автора.

Медленно, выразительно

- Послушайте первую тему 1-й части Симфонии № 7. Проведите эту музыку. Что вы можете сказать о герое Симфонии? Каков его характер?
- Какими средствами композитор достигает впечатления мужественной, уверенной поступи человека? Какие мелодические особенности этой темы вы можете отметить: она плавная, поступенная или размашистая, скачкообразная? Близка протяжной лирической песне или сродни запевам молодецких песен? Что вносит в характер звучания этой темы появление минора?
- Послушайте вторую тему 1-й части Симфонии и продирижируйте ею. Как композитор передает ощущение «звучащей тишины»?
- Послушайте завершение 1-й части Симфонии № 7, начиная с темы нашествия.
- Как можно назвать тему, появляющуюся после «нашествия», а как – заключительный эпизод?
- Спойте песни о войне. Составьте исполнительский план песен, подчеркивая особенности развития их образов.

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси

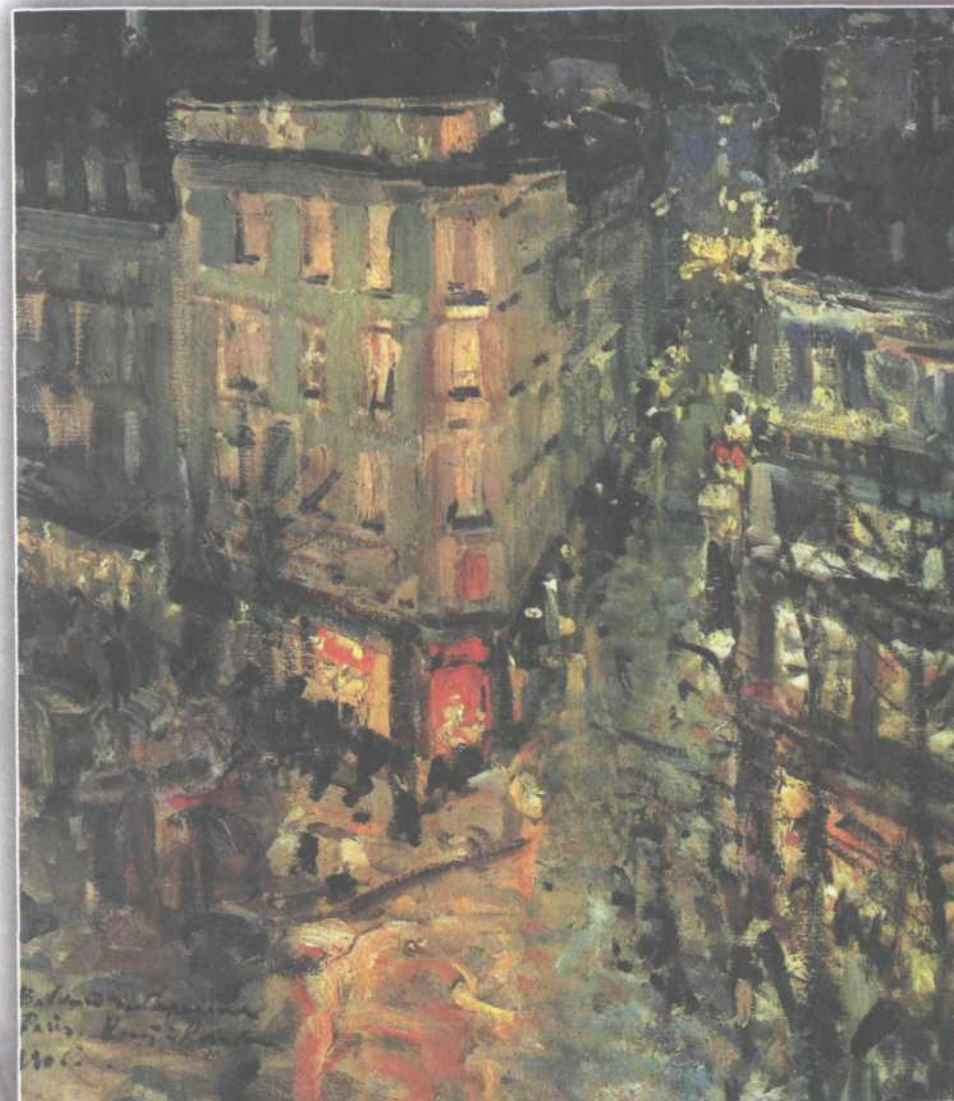
К. Дебюсси

С сочинениями французского композитора-импрессиониста **Клода Дебюсси** (1862–1918) вы уже знакомы. Среди них – симфоническая картина «Море» («Диалог ветра с морем»), фортепианные пьесы – «Прелюдии», шуточный «Кэк уок». Из программных произведений наиболее популярными стали «Ноктюрны» – три музыкальные картины: «Облака», «Празднества», «Сирены». Эти симфонические пьесы имеют небольшие литературные предисловия автора.

«Празднества» – вторая пьеса «Ноктюрнов» строится композитором как сцена, в которой сопоставляются два музыкальных жанра – танец и марш. В предисловии к ней композитор пишет: «Празднества» – это движение, пляшущий ритм атмосферы с взрывами внезапного света, это также эпизод шествия... проходящего сквозь праздник и сливающегося с ним, но фон остается все время – это праздник... это смешение музыки со светящейся пылью, составляющее часть общего ритма».

Яркая картинность литературной программы находит свое отражение в живописности музыки «Празднеств». Слушатели погружаются в мир, полный звуковых контрастов, затейливых гармоний, игры инструментальных тембров оркестра. Мастерство композитора проявляется в его удивительном даре симфонического развития.

Яркая картинность литературной программы находит свое отражение в живописности музыки «Празднеств». Слушатели погружаются в мир, полный звуковых контрастов, затейливых гармоний, игры инструментальных тембров оркестра. Мастерство композитора проявляется в его удивительном даре симфонического развития.

- Послушайте симфоническую картину «Празднества». Какие темы составляют основу этой музыки? В чем их сходство и различие?
- Какой звуковой эффект использует композитор в этой музыке? Какими выразительными средствами он добивается красочности звучания?
- В какой форме написана пьеса? На какой раздел пьесы приходится кульминация?
- Какие изменения претерпевают основные темы «Празднеств» в репризе, заключительном разделе пьесы?
- Сравните музыкальный язык «Празднеств» с языком картины русского художника-импрессиониста К. Коровина «Париж. Бульвар капуцинок». Что общего между этими произведениями искусства?
- Спойте песни, в которых выразительность образа сочетается с изобразительностью.

Инструментальный концерт

Слово *концерт* (от итал. *concerto* – согласие, от лат. *concerto* – состязаясь) имеет два значения. Первое – это публичное исполнение музыкальных произведений, хореографических, эстрадных и других номеров по заранее объявленной программе. Второе значение – это музыкальное произведение, основанное на сопоставлении, состязании одного или (реже) нескольких солирующих инструментов и всего оркестра.

Жанр концерта складывался постепенно, начиная с XVI в. Так, знакомый вам «Итальянский концерт» И.-С. Баха – произведение, сочиненное для клавесина соло, предшественника современного фортепиано. Программные концерты А. Вивальди «Времена года» написаны для скрипки соло и струнного квартета, органа и чембало (разновидность

Хор «Благовест»

клавесина). Именно Вивальди установил классическую трехчастную структуру концерта, чередование частей: *быстро–медленно–быстро*.

В XVIII в. жанр концерта, наряду с симфонией, начинает приобретать все большее значение. Каждый из этих жанров представляет собой *сонатно-симфонический цикл*. Его главное отличие от старинных форм инструментальной музыки (сюиты, кончерто grosso) заключается в том, что контраст существует не только между частями цикла, но и между темами внутри частей.

В русской музыке был распространен жанр хорового духовного концерта («Не отвержи мене во время старости» М. Березовского). Широко известны инструментальные концерты русских композиторов – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова, *Concerto grosso* № 1 А. Шнитке и др.

- Послушайте фрагменты из знакомых вам инструментальных и хоровых концертов. Сравните образный строй прослушанных фрагментов. Каков герой каждого из них? Какими мыслями и чувствами наделяют свою музыку композиторы разных эпох?
- Запишите в «Творческую тетрадь», как вы понимаете слова композитора и музыковеда Б. Асафьева о том, что в музыке концерта «есть что-то от театра, дискуссии».

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна

А. Хачатурян

Известный армянский композитор XX в. **Арам Ильич Хачатурян** (1903–1978) воплотил в своих сочинениях яркий эмоциональный колорит закавказской музыкальной культуры. Вам уже знакомы его «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».

Концерт для скрипки с оркестром написан Хачатуряном в пору творческой молодости. Его музыка передает характерное для композитора страстное упоение земной красотой, поющей, животворящей, лучезарной. Музыка Концерта пронизана народными песенно-танцевальными интонациями и ритмами. Композитор, следуя традициям, варьирует мелодии, оплетая их кружевом, орнаментом, «играет» ритмами, оркестровыми красками, переключками оркестра с солирующей скрипкой. Праздничный,

приподнято-восторженный тон Концерта вызывает ассоциации с цветущей природой Армении, рождает в сердцах слушателей ответный восторг: «Да будет свет! И да будет радость!» (Б. Асафьев.) Концерт посвящен известному скрипачу Давиду Ойстраху, который и был первым исполнителем этого сочинения.

Форма Концерта А. Хачатуряна классически традиционная. В нем три части.

Скоро

Д. Ойстрах

- Послушайте Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна и запишите свои впечатления от каждой из его частей в «Творческую тетрадь».
- Какие принципы развития – контраст, повтор, вариационность – использует композитор в каждой части Концерта? В каком соотношении находятся в Концерте солирующая скрипка и оркестр?
- Если представить себе героя этой непрограммной музыки, то какими чертами его наделил композитор?
- Какие черты музыки Концерта Хачатуряна созвучны вашим мыслям и чувствам, восприятию современных слушателей?

«Рhapsодия в стиле блюз» Дж. Гершвина

Известный концертный зал в Нью-Йорке. Афиша концерта «Эксперимент в современной музыке» собрала здесь критиков, певцов, звезд джаза и музыкальной комедии, выдающихся композиторов, среди которых Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский. Звучали сочинения различных композиторов Европы и Америки, в которых так или иначе преломились джазовые элементы. Публика откровенно скучала.

Но вот за рояль сел Джордж Гершвин. Зазвучала «Рhapsодия в блюзовых тонах» («Рhapsодия в стиле блюз»). От прежней скуки не осталось и следа. Оркестранты играли, словно выворачивая себя наизнанку от эмоций, искренне, от души. Дирижер Пол Уитмэн не замечал, что по его щекам катятся слезы восторга. Гершвин играл на фортепиано неподражаемо. Отзвучали последние звуки «Рhapsодии». Зал захлебнулся бурей оваций!

Как понять название произведения — «Рhapsодия в блюзовых тонах»? Слово «blue» в английском языке имеет несколько значений: лирическая песня (блюз), голубой цвет — цвет грусти, печали, настроения, типичных для негритянских блюзов.

Гершвин считал, что его «Рhapsодия» написана в джазовом стиле, но принадлежит к серьезной музыке. Импровизационность, заимствованная у джазовых музыкантов, — главная черта этого сочинения — сочетается с принципами развития европейского классического симфонизма. В этом — новаторство музыки Гершвина. Этот стиль получил в истории музыки название *симфоджаз*.

ж. Гершвин

Раскованность звукового потока проявляется в частой смене темпов, динамики, свободной игре мотивов, ритмов. Движение составляющих рhapsодию тем-образов направлено к одной цели — к кульминации, к возвышенно звучащей лирической, светлой и праздничной коде произведения. Принцип построения «Рhapsодии» прост — свободно чередующиеся эпизоды, контрастирующие друг с другом. Гершвин писал: «Я слышал ее как музыкальный калейдоскоп Америки — наш кипящий котел, нашу многонациональную энергию, наши блюзы, нашу столичную суматоху».

- Послушайте «Рhapsодию в блюзовых тонах» Гершвина. Постарайтесь на слух определить главные темы произведения.
- Запишите в «Творческую тетрадь» эмоциональные характеристики каждого из четырех эпизодов «Рhapsодии». Составьте условную схему этого сочинения, указав характерные черты для каждой из частей.
- Какой жанр классической музыки положен в основу «Рhapsодии» — сюита, соната, инструментальный концерт?
- Спойте известные вам песни Гершвина, а также песни других композиторов, сочиненные в джазовых ритмах.

Музыка народов мира

Народные музыканты, художники, танцоры, зодчие, мастера — золотые руки из века в век стремились запечатлеть в художественных творениях думы и чаяния своего народа, увидеть и понять красоту родной природы, отразить характер и темперамент людей, передать следующим поколениям традиции, сохранить и преумножить духовное богатство нации. Не случайно произведения устного народного творчества принято называть фольклором, что в переводе с английского (folk — народ и lore — эрудиция, учение) означает «народная мудрость».

Начиная с XIX в. интерес к изучению и популяризации русской народной музыки проявляли композиторы Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, П. Чайковский, М. Мусоргский и др. Записанные и обработанные ими народные песни стали достоянием широкого круга любителей музыки.

Современную музыкальную культуру невозможно представить сегодня без обращения к фольклору, этнической музыке (этномузыке).

Вот уже более 30 лет большой популярностью пользуется белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», созданный Владимиром Мулявиным. Этот коллектив сохраняет песенные традиции, делает переложения народных песен, сочиняет и исполняет композиции, в которых находят воплощение интонации и ритмы белорусской народной музыки. Особенно любимыми в народе стали такие песни, как «Бе-

Ансамбль «Песняры»

лоруссия», «Дрозды», «Беловежская Пуща», а также многочисленные обработки народных песен.

Три музыканта из Санкт-Петербурга Алексей Иванов, Алексей Румянцев и Денис Федоров создали в 1998 г. ансамбль «Иван Купала», который побил все рекорды популярности, потому что смог соединить пение настоящих фольклорных исполнителей (аутентичный — подлинный фольклор) со звучанием современной электронной музыки.

Ансамбль «Иван Купала»

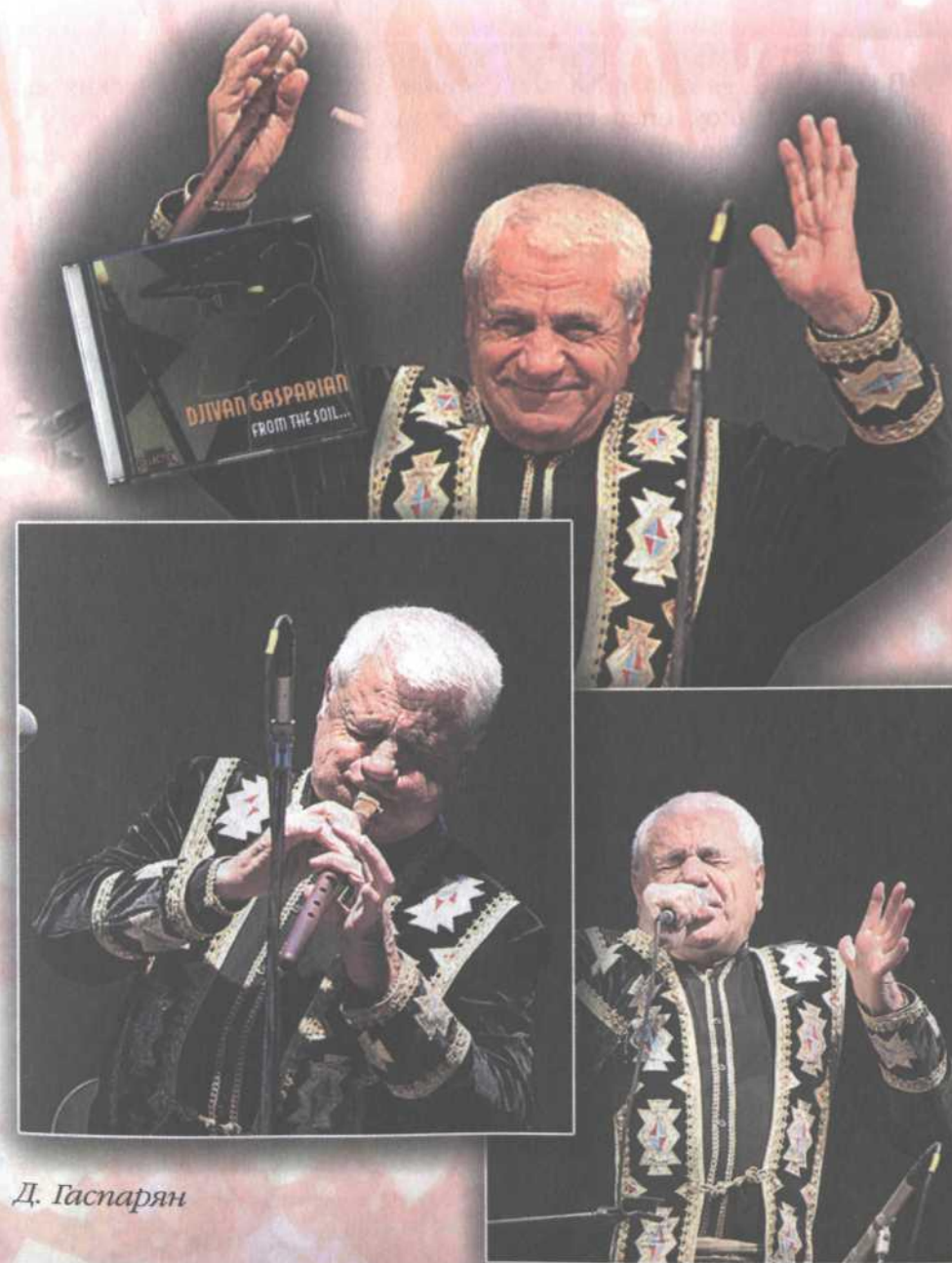
- Послушайте записи современных исполнителей народной музыки: ансамблей «Песняры» и «Иван Купала», Д. Гаспаряна, С. Назархан.
- Какими приемами развития подлинных народных напевов пользуются исполнители? Какие необычные звучности (тембры, краски) голосов и инструментов передают национальный колорит музыки?
- Каких исполнителей народной музыки вы знаете? Запишите в «Творческую тетрадь» названия полюбившихся вам народных песен, инструментальных наигрышей в исполнении известных солистов, ансамблей, хоров.

Молодая исполнительница из Узбекистана Севара Назархан изучала вокал в Ташкентской консерватории. Она обладает прекрасным голосом, исполняет и эстрадные песни, и фольклор (аккомпанируя себе на дутаре — двуструнном инструменте, известном с XV в.), который успешно сочетается с изысканными электронными звучностями. Севару называют «узбекской мадонной» и благодаря участию в международных проектах, например в музыкальном этнофестивале «Мир музыки, искусства и танца», знают ее голос не только в нашей стране, но и за рубежом.

С. Назархан

Благодаря искусству известного на весь мир исполнителя-дудукиста Дживана Гаспаряна сегодня возрождается интерес слушателей к звучанию народных инструментов. Дудук — древнейший музыкальный инструмент Армении. Его бархатный, дрожащий голос сопровождает сегодня голливудские фильмы.

Д. Гаспарян

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер

В конце XIX – начале XX в. на основе зрелищных сценических жанров – ревю, шоу, оперетты, мелодрамы – в Америке, а затем и в Европе возник новый жанр – мюзикл, а вслед за ним и рок-опера. Подчас бывает трудно провести грань между ними, так как и в мюзикле, и в рок-опере композиторы выбирают не только развлекательные сюжеты, но и сюжеты, связанные с классическими произведениями литературы, со значимыми явлениями жизни.

Мелодии известных песен, так же как и мелодии из мюзиклов и рок-опер, которые завоевали популярность слушателей и исполнителей, стали называть хитами (от англ. hit – гвоздь сезона). Хит-парад – это список наиболее популярных сочинений, составленный на основе опроса слушателей.

Волна постановок мюзиклов буквально захлестнула Россию конца XX в. «Метро», «Собор Парижской Богоматери», «Чикаго», «42-я улица», «Кошки», «Ромео и Джульетта», «Призрак оперы», «Иисус Христос – суперзвезда», а также отечественные мюзиклы, рок-оперы (и их киноверсии) – «Бременские музыканты», «Орфей и Эвридика», «Норд-Ост».

«Призрак оперы»

«Моя прекрасная леди»

«Орфей и Эвридика»

- Напойте известные вам мелодии из мюзиклов и рок-опер. Вспомните, какую роль выполняют эти мелодии в развитии сюжета (действия) спектакля. Какие особенности каждой из них необходимо подчеркнуть при исполнении?
- Послушайте популярные хиты из современных мюзиклов и рок-опер. Какие сюжеты и образы нашли свое воплощение в этих фрагментах? В чем вы видите их связь с классической оперой, а в чем – отличие?
- Запишите в «Творческую тетрадь» названия известных вам хитов, составив таким образом своеобразный хит-парад.

Исследовательский проект

Работа над исследовательским проектом имеет несколько этапов: выбор темы, подбор материала, презентация, оценка результатов деятельности. Вы свободны в выборе содержания, форм воплощения проекта и видов художественной деятельности. Главное, чтобы исследовательский проект помог вам узнать больше о музыке и музыкантах, их жизни и творчестве.

Темы проектов

● «Жизнь дает для песни образы и звуки...»

Обратившись к этой теме, вы сможете сосредоточить свое внимание не только на фольклоре, песенном творчестве композиторов-классиков или современных композиторов, но и рассмотреть творчество какого-либо одного композитора как его песнь о жизни, о родной земле... Эта тема даст вам возможность проявить свои исполнительские способности.

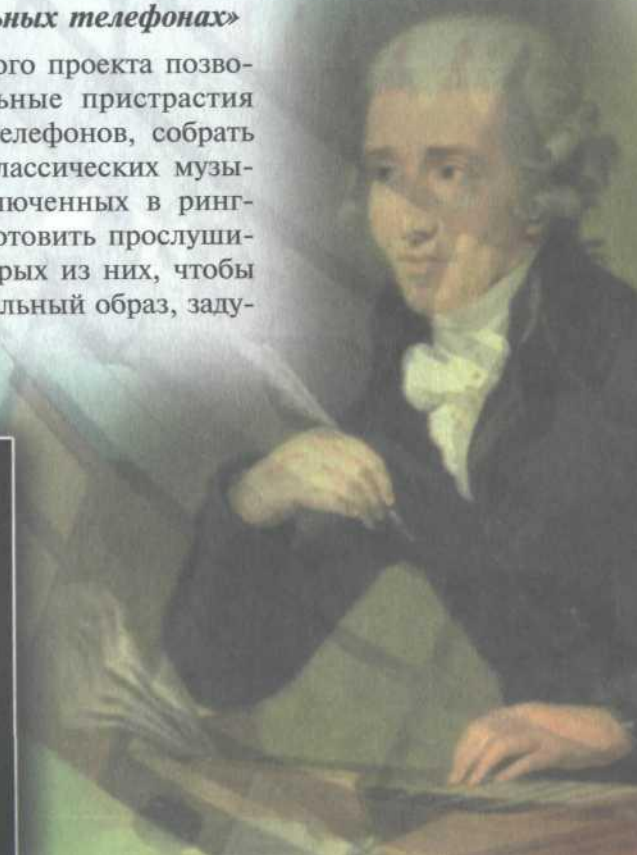
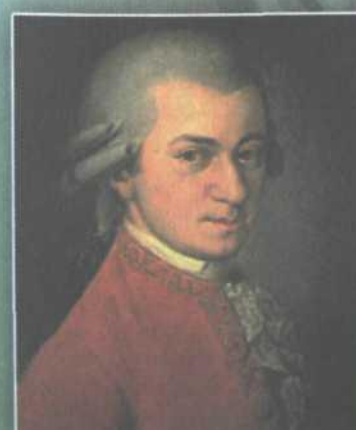

● «Музыкальная культура родного края»

Эта тема поможет вам собрать и систематизировать необходимую информацию о композиторах, исполнителях и исполнительских коллективах, музыкальных центрах, традициях вашей малой родины. На защиту проекта можно пригласить местных композиторов, исполнителей, мастеров музыкальных инструментов, коллекционеров.

● «Классика на мобильных телефонах»

Увлекательная тема данного проекта позволит вам выявить музыкальные пристрастия пользователей мобильных телефонов, собрать сведения о «биографиях» классических музыкальных произведений, включенных в рингтон (мелодии звонка), подготовить прослушивание и исполнение некоторых из них, чтобы возник изначальный музыкальный образ, задуманный композитором.

● **«Есть ли у симфонии будущее?»**

Опыт знакомства с симфониями русских и зарубежных композиторов поможет вам ответить на этот непростой вопрос. Важно попытаться понять, что главным героем всех симфоний является человек с его мыслями и чувствами, отношением к окружающему миру.

● **«Музыкальный театр: прошлое и настоящее»**

При разработке этой темы вы можете проследить путь трансформации различных жанров музыкального театра (оперы, балета, мюзикла) на протяжении нескольких столетий. Может быть, вы сумеете продемонстрировать свои представления об этом, исполнив фрагменты музыкальных спектаклей?

● **«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»**

Широкий диапазон камерной музыки, с которой вы познакомились на уроках, дает возможность обобщить полученные вами знания, проявить навыки исполнения такого рода произведений (сольные, ансамблевые, коллективные формы).

● **«Музыка народов мира: красота и гармония»**

Обращение к музыкальному фольклору — народной мудрости — позволит вам исследовать содержание подлинных (аутентичных) и стилизованных образцов музыкального фольклора, а также различные манеры и стили создания и исполнения этих произведений.

Пусть музыка звучит!

Великое искусство требует великих читателей,
великих слушателей, великих зрителей.
Д.С. Лихачев

Вот и наступил момент, когда заканчиваются уроки музыки в школе. Но не заканчиваются ваши встречи с музыкой, которая звучит повсюду: с экранов телевизоров и мониторов компьютеров, на дискотеках и праздниках, в театрах и концертных залах... Она звучит и в минуты радости, когда хочется поделиться ею со всеми, и в минуты грусти, когда необходимо побыть наедине с самим собой.

Уроки музыки лишь приоткрыли дверь в многообразный, сложный и противоречивый мир музыкального искусства. Вы знакомились с музыкой различных жанров и стилей. Но независимо от того, кем и когда создавались музыкальные сочинения — неизвестными народными музыкантами или композиторами-профессионалами, — они помогают больше узнавать о человеке, о его мыслях и чувствах, о тех событиях, которые происходили с ним в разные исторические эпохи. Самое же ценное, что музыка, обладая удивительной способностью соединять души композитора, исполнителя и слушателя, дает возможность находить в ней «подпору и утешение», разобраться в своих переживаниях и поступках.

Замечательный венгерский композитор XIX в. Ференц Лист сказал: «Есть музыка, которая к нам идет, и — другая, которая требует, чтобы мы к ней шли».

Сегодня внимание миллионов людей захватила массовая культура. Она как лавина обрушилась на молодых слушателей и стала чуть ли не главным знаком времени. К сожалению, успех музыкального шоу-бизнеса во всем мире формирует устойчивое нежелание слушателей замечать культурные богатства, накопленные человечеством.

Надеемся, что уроки музыки вместе с нашими учебниками помогли вам сделать шаги к хорошей «серьезной» и «легкой» музыке. Встреча с любым произведением искусства — это диалог прошлого, настоящего и будущего. И если этот диалог состоится, человек становится духовно богаче. А «духовный багаж, в отличие от обычного багажа, обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче идти по дорогам жизни» (Д.Б. Кабалевский).

Любой счастливой мысли появление
И дерзость строк, пришедших неспроста, —
Все возникало с чувства удивленья,
Все начиналось с чистого листа.

Стремление постичь предметов свойства,
Найти им надлежащие места, —
Все предварялось жаром беспокойства,
Все начиналось с чистого листа.

Тропа зимы и разнотравье лета,
Земная и иная красота,
«Война и мир», «Ромео и Джульетта», —
Все начиналось с чистого листа.

У пульта, за роялем, на арене,
Над глиной, на подмостках, у холста —
Да что искусство — мира сотворенье —
Все начиналось с чистого листа.

М. Матусовский

Список иллюстраций

На обложке – **Ф.-Р. Ларш.** Танец. *Лампа*

На первом шмуцтителе – **Ж.-А. Ватто.** Сцена в итальянском театре. *Фрагмент*

На втором шмуцтителе – **Л.-М. Ванлоо.** Секстет (Испанский концерт). *Фрагмент*

Страница

- 6 – **А. Визентини.** Концерт на вилле. *Фрагмент*
 8 – Эпилог оперы «Иван Сусанин» М. Глинки
 9 – Сцена из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. *Садко* – Е. Нестеренко.
К. Коровин. Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко»
 16 – **Е. Вучетич.** Памятник Ивану Сусанину. *Кострома*
 18 – Сказание о мамаевом побоище. *Миниатюра из рукописи XVIII в.*
 20 – **И. Глазунов.** Князь Игорь
 22 – **Ф. Федоровский.** Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина
 23 – **К. Коровин.** Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина
 24 – **К. Васильев.** Ожидание
В. Васнецов. После побоища Игоря Святославовича с половцами
 25 – **А. Котухина.** Слово о полку Игореве. *Фрагмент росписи ларца. Палех*
К. Васильев. Свияжск. *Фрагмент*
 26 – **Э. Дега.** Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье
 28 – **Э. Дега.** Оркестр оперы
 35 – **В. Фаворский.** Плач Ярославны. *Фрагмент*
И. Глазунов. Проводы войск. *Фрагмент*
 36 – **И. Глазунов.** Слава предкам. *Фрагмент*
 37 – **В. Верещагин.** «Не замай – дай подойти!» (Партизаны). *Фрагмент*

- 37 – **П. Корин.** Александр Невский. *Центральная часть триптиха. Фрагмент*
 38 – **И. Мартос.** Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. *Москва*
В. Серов. Въезд Александра Невского в Псков. *Фрагмент*
И. Глазунов. Два князя. *Фрагмент*
 39 – Храм Христа Спасителя. *Москва*
И. Козловский. Памятник Александру Невскому. *Псковская область*
В. Васнецов. Баян. *Фрагмент*
 49 – **А. Головин.** Эскизы костюмов Хозе и Кармен
 53 – **М. Врубель.** Испания. *Фрагмент*
 55 – **А. Ситников.** Красный бык
 57 – **Д. Больдини.** Испанский танец в Мулен Руж
 63 – **С. Боттичелли.** Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. *Фрагмент*
П. Веронезе. Несение креста. *Фрагмент*
 65 – **М. да Форли.** Ангел, играющий на лютне. *Фрагмент*
Распятие. Лувр
 67 – **И. Левитан.** Вечерний звон
 68 – **Н. Богданов-Бельский.** Хор девочек
 71 – **Н. Ге.** Что есть истина?
 75 – **Ваннутелли.** Похороны Джульетты
 Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» театра им. Е. Вахтангова. 1956 г.
 76 – 77 – **Л. М. Непомнящий.** Театральная программа к спектаклю «Мертвые души». *Фрагменты*
 78 – **Н. Андреев.** Памятник Н.В. Гоголю. *Модель*
 79 – **П. Боклевский.** «Мертвые души». Губернский Олимп (чиновники губернского города NN)
А. Агин. «Мертвые души». В губернской канцелярии
Кукрыниксы. «Шинель». В департаменте
А. Агин. «Мертвые души». Чичиков на балу у губернатора
 84 – 85 – **Г. Плотников.** Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. *Коллаж из фрагментов картин*
 89 – **М. да Форли.** Ангел, играющий на виоле. *Фрагмент*
М. де Вос. Коронование Марии
 90 – **Неизвестный художник.** Концерт
 91 – **Д. Тенирс (Младший).** Художник с семьей
 92 – Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. *Гравюра*

- 93 – Лист играет на фортепиано. *Гравюра*
- 95 – **Й. Данхаузер.** Вечер у Ференца Листа (Лист за роялем, у его ног М. д'Агу, в креслах сидят Жорж Санд в мужском платье и А. Дюма, стоят (слева направо) В. Гюго, Н. Паганини, Дж. Россини)
- 96 – **М. Оптенгеймер.** Ферруччо Бузони за фортепиано
- 98 – **Ф. Боттичини.** Ангелы, играющие на музыкальных инструментах. *Фрагмент*
- 98 – **Я. ван Эйк.** Музицирующие ангелы. *Фрагмент*
- 100 – **Ж.-А. Ватто.** Капризница. *Фрагмент*
- 101 – **Д. Тьеполо.** Сцена карнавала, или Менуэт. *Фрагмент*
- 103 – **Н. Ланкре.** Танцы в павильоне. *Фрагмент*
- 108 – Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. *Гравюра*
- 109 – **Н. Ланкре.** Концерт в парке
- 113 – Визитная карточка Гайдна, на которой написано: «*Все мои силы оставили меня, я стар и слаб*».
- 115 – **Л. да Винчи.** Джоконда
- 121 – Памятник Л. Бетховену с аллегорическими фигурами его девяти симфоний. *Вена*
Г. Моро. Прометей
- 123 – **У.-К. Хант.** Светоч мира. *Фрагмент*
- 125 – **М. фон Швинд.** Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. *Гравюра*
- 127 – **Ф. Васильев.** Утро
- 128 – **И. Левитан.** Озеро. Русь
- 129 – **К. Васильев.** Осень
- 131 – Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5
- 133 – **П. Филонов.** Война с Германией
- 134 – **П. Вильямс.** Портрет Шостаковича. *Фрагмент*
- 137 – **К. Коровин.** Париж. Бульвар капуцинок
- 138 – Концерт. *Гравюра*
- 141 – **М. Сарьян.** Утро. Зеленые горы
- 143 – **А. Зеленцов.** Джазмен
- 148 – **К. Петров-Водкин.** Полдень

Фотоматериалы к балету «Ярославна» предоставлены музеем Санкт-Петербургского Государственного академического театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского – Михайловского театра (директор М. В. Кортунова).

Оглавление

Дорогие семиклассники!

3

Особенности драматургии
сценической музыки

4

Особенности драматургии камерной
и симфонической музыки

82

Исследовательский проект

150

Список иллюстраций

156